# ***Proyecto Integrado:***

# *La influencia de la música sobre la sociedad actual*

***"...la música no es simplemente ese sonido***
***que se oye cuando entras a una tienda;***
***la música en sí, es una droga.***
***Tanto para mí, como para ti..."***

Alba María Anoria Ortuño
Tatiana Lobato Naranjo
Marta Pacheco Franco

4ºB

# *Índice:*


· ***Introducción:*** ***3***

· ***Rythm and Blues:*** ***3***

· ***Reggae:*** ***6***

· ***Hip Hop:*** ***11***

· ***Reggaetón:*** ***17***

· ***Rock:*** ***20***

*- Heavy Metal* *25*

**-** *Punk* *28*

*- Visual-kei* *32*

· ***Pop:*** ***39***

· ***Electro:*** ***43***

· ***Flamenco:*** ***44***

· ***Influencia sobre nuestra sociedad:*** ***48***

· ***Conclusión final:*** ***51***

· ***Bibliografía:*** ***53***

## *Introducción*

La música es algo esencial en nuestra vida. Es parte de nuestra historia y de nuestra cultura. La música nos sirve para comprender en mayor medida, el estado de la sociedad en la época en que se originó un estilo o éste se pone de moda.Nos ayuda a comprender a la sociedad de ese tiempo y nos influye en nuestro día a día; nos influye mucho en las actitudes, los estados de ánimo, las emociones y las acciones que a veces llevamos a cabo. La posibilidad de transportar la música a cualquier parte y el uso de los auriculares de alta definición permite a los jóvenes a vivir continuamente en contacto con música. Para darnos cuenta de la importancia de la música en la adolescencia, en Estados Unidos, se ha llevado a cabo un estudio en el que muestra que los jóvenes de entre 12 y 17 años escuchan música durante 10.500 horas, casi el mismo tiempo que pasan en el colegio. Al contrario que la televisión, que está sujeta a cierto control por parte de los padres, la música esta a disposición de los adolescentes sin obstáculos que impidan su reproducción y una canción puede oírse tantas veces como se quiera siendo a veces el medio que tienen para expresarse.

Los diversos tipos de música se pueden decir que son aceptados según la cultura y el sexo. Mientras que a los chicos quizás les guste más la música con un cierto tono agresivo, las chicas suelen preferir un tipo de música más romántica, suave, alegre y menos agresiva. En las conversaciones entre adolescentes, un tema habitual es la música, en la que “hay que estar al día” ya que casi es un tema de conversación cotidiano entre nosotros. El hecho de compartir la misma música puede ser la base de nuevas amistades o grupos con ideales y gustos similares, de ahí el nacimiento de tribus urbanas, etc.

Con este trabajo mostraremos los estilos musicales mas influyentes en nuestra sociedad; hablaremos de su origen, su evolución y como lo conocemos a día de hoy, así como también os mostraremos qué repercusión tienen en la juventud, y las tribus urbanas que se han llegado a originar a raíz de sus apariciones.

## *Rythm&Blues*

El Rhythm and Blues (conocido también por sus siglas R&B) o Jumping Music es un género musical que deriva jazz, el gospel y el blues. El término musical fue introducido en Estados Unidos en 1949 por Jerry Wexler de la revista Billboard. Sustituyó al término conocido como "race records" (grabaciones de raza), considerado ofensivo para las personas de color así como la categoría de

Billboard "Harlem Hit Parade" en junio de 1949. Básicamente estos términos eran usado para identificar el género musical que más tarde se desarrollaría en forma de rock and roll. El R&B original, conocido hoy como rhythm and blues clásico, ha evolucionado tomando dos caminos : uno conocida como rhythm and blues contemporáneo y otro que no tiene prácticamente relación con el subgénero, rhythm and blues mainstream.

## Historia

Destiny's Child, grupo disuelto de R&B mainstream.

### Rhythm & blues clásico

En su primera manifestación, el R&B fue el predecesor del rock and roll (no son pocos que hasta dicen que la única diferencia era el nombre ) y el sucesor del rockabilly (al mezclarse con corrientes varias del country). Tiene fuertes influencias del jazz y el jump, además de una gran influencia de la música gospel.

Las primeras grabaciones de rock and roll consistían en canciones de R&B ."Whole Lotta Shakin' Goin' On", el primer éxito de Jerry Lee Lewis, fue una versión de un tema de R&B que alcanzó el puesto más alto en las listas de música popular, R&B y country.

Los músicos prestaron poca atención a la diferencia entre el jazz y el R&B, y frecuentemente grababan para ambos géneros. Numerosos artistas de swing también grabaron música R&B.

La década de los 50 fue la primera por así decirlo del R&B. Coincidiendo con otros géneros como el jazz y rock and roll, el R&B también desarrolló otras variaciones regionales . Algunos artistas notables fueron Fats Domino (con los éxitos "Blueberry Hill" y "Ain't That a Shame"), Professor Longhair, Frankie Ford, Solomon Burke, Irma Thomas,The Neville Brothers y Dr. John.

### Otros subgéneros de R&B

A continuación mostraremos una lista de subgéneros del R&B por orden de aparición aproximadamente:

**Quiet Storm:** destaca por ser suave, relajada y a menudo romántica. El nombre proviene de un innovador programa de radio llamado WHUR, de la Universidad Howard de Washington DC, de mediados de los 70, nombrado así tras el éxito del single "Quiet Storm" de Smokey Robinson (1975). A diferencia del R&B contemporáneo, el quiet storm no está tan influenciado por el hip-hop y tuvo gran éxito en la década de los 80s con artistas como Luther Vandross, Anita Baker, Sade,

Lionel Richie y Gerald Levert y más tarde en los 90s con Brian McKnight y Vanessa Williams.

**New jack swing**

Es una fusión de R&B y hip hop. El new jack swing se distingue por el empleo de estribillos rapeados y por el prominente uso de cajas de ritmos como la Roland TR-808. Teddy Riley y su grupo Guy son reconocidos como los inventores del género.

Las celebridades que destacan en este género son : Bobby Brown (ex New Edition), el gran Michael Jackson, Justin Timberlake y Boyz II Men, banda la cual llegó a ser bastante popular. Una alternativa femenina, el new jill swing, fue apoyada por artistas como Janet Jackson (Hermana de Michael Jackson) el grupo TLC, y la fallecida en un accidente a causa del sobrepeso de un avión a sus 22 años de edad, Aaliyah. **Rhythm & blues mainstream**

Aaliyah, cantante de Rythm and Blues.

Se puede decir que este subgénero es el que actualmente está mas de moda.

Este subgénero es el más joven del R&B y del mainstream hip hop; fue creado a finales de los años 1990 (donde fue su “edad de oro” ) y actualmente está en pleno apogeo y goza de bastante popularidad entre los jóvenes.

Este género es originario de Norteamérica, fue fruto de la mezcla de artistas pop que buscaban un cambio de sonido, estética e imagen en productores musicales de los géneros R&B y hip-hop, esto empezó dandose en las típicas "boy bands" o "girl bands" de Estados Unidos y Reino Unido (sobre todo en baladas pop/R&B). Esta mezcla dio lugar a unas melodías con bases típicas del pop acompañadas de instrumentos, letras y a veces incluso "rapeos" del R&B y el hip-hop.

A mediados de los 90's Mariah Carey le dio un giro a la música haciendo historia con la unión del R&B y Hip-Hop en 1995 con el tema Fantasy logrando convertirse en la primera canción femenina en debutar directamente en el #1 del Bilboard Hot 100. Con esto Mariah Carey se consolidó como la más grande exponente del R&B moderno.

A principios de siglo, la unión entre el R&B y el hip hop llegó a un punto en que, en muchos casos, la única diferencia entre una grabación de R&B y hip hop se encuentra en que las voces sean rapeadas o cantadas. Han comenzado a destacar artistas en solitario más que grupos. Hoy día, los artistas más populares del R&B son: Mariah Carey(la artista de R&B con más discos vendidos),

Beyoncé, Black Eyed Peas, Usher, Akon, Chris Brown, T-Pain, Ashanti, Christina Aguilera, Ne-Yo y R. Kelly entre otros. Los productores más habituales suelen ser Jimmy Jam, Puff Daddy(O P.Diddy), Timbaland, Will.I.Am (componente de los Black Eyed Peas y líder de este).

Este subgénero no debe confundirse con el hip-hop soul, que tomó formas más cercanas al del hip-hop puro, mayoritariamente acompañado de una imagen mas relacionada con el afrocentrismo que a la joyería del gangsta rap. La mayoría de los artistas de hip-hop soul anteriormente habían grabado material New Jack Swing. Algunas de las figuras mas destacadas son las llamadas "Reinas del Hip-Hop Soul/Neo Soul" Mary J. Blige que llego a ser una de las máximas exponentes del género R&B y una de las mejores voces, Erykah Badu y Aaliyah.

**Neo soul**

El neo soul combina la influencia hip-hop en el sonido R&B con el soul clásico de los 70s. El verdadero neo soul está caracterizado por poseer armonías de soul y se acompaña de beats de hip-hop alternativo. Algunos artistas de este género son Tony!Toni! Toné!, Erykah Badu, Lauryn Hill, una vez mas Aaliyah, y por último, el mejor ejemplo, Alicia Keys.

## *Reggae*

El reggae es un género musical que se desarrolló por primera vez en Jamaica hacia finales de los años 1960 . Aunque a menudo el término se utiliza para designar diferentes estilos de música jamaicana, por reggae se entiende un género musical específico que se originó después del rocksteady. El reggae posee dos sub-géneros: el roots reggae y el dancehall.

Posible procedencia de la palabra “reggae”:

El término reggae es una derivación de ragga, una abreviación de raggamuffin que en inglés significa literalmente harapiento. Se utilizó esta etiqueta para nombrar a los pobres de Jamaica, y también a los Rastas y a los movimientos culturales de los barrios pobres. Actualmente se llama generalmente ragga o raggamuffin a algunos subestilos del reggae. Aunque se cree que este es el origen de su nombre, el historiador del reggae Steve Barrow, atribuye la alteración del término patois “streggae” (mujer fácil) que mas tarde pasaría a ser “reggae”. En cambio, se dice que Bob Marley atribuía a la palabra reggae un origen castellano para referirse a “la música del rey”. De todas estas opciones, la primera es la más fiable.

**Características**

El reggae se basa en un estilo rítmico caracterizado por cortes regulares sobre una música de fondo tocada por la batería rítmica, conocida como “beat”, y la batería, que se toca en el tercer tiempo de cada compás. Este ritmo es más lento que el de otros estilos precursores del reggae como el ska y el rocksteady.

Al reggae se lo asocia con el movimiento rastafari. En un principio su utilización se limitaba a las ceremonias “rasta”, más tarde se convirtió en una forma de expresión musical en los guettos de Jamaica.

Algunos de los intérpretes más conocidos del género son Bob Marley, Peter Tosh y Jimmy Cliff, Steel Pulse, Bunny Wailer, Black Uhuru,entre otros.

Las letras de la música reggae tocan temas de tipo social, además de políticas o religiosas.

**Orígenes**

Aunque tuvo una gran influencia de música africana tradicional, el jazz estadounidense y el primer rhythm and blues, el reggae es deudor directo en su origen de los diferentes desarrollos que tuvieron lugar en el ska y el rocksteady durante los años 1960 en Jamaica. Uno de los individuos que más contribuyeron a este desarrollo fue Count Ossie.

El ska surgió en Jamaica alrededor de 1959 y se desarrolló a partir del mento. Además de ser muy popular dentro de la subcultura jamaicana de los rude boys, hacia 1964, también había ganado una larga audiencia en la cultura mod inglesa.

Los rude boys comenzaron a poner los discos de ska a la mitad de velocidad, ya que preferían bailar más despacio como parte de su imagen de tipos duros (ya lo dice su nombre “Rude Boys”). Hacia mediados de los 60, muchos músicos habían comenzado a tocar ska a ese ritmo lento, al tiempo que ponían énfasis en el walking bass y los offbeats. El sonido más lento fue denominado rocksteady como consecuencia de un single de Alton Ellis.

Símbolo de la religión Rastafari

Esta fase de la música jamaicana duró solo hasta 1968, cuando los músicos comenzaron a aumentar la velocidad de la música de nuevo, añadiendo también otros efectos. Todo ello originó lo que hoy conocemos como reggae.

## Historia

Como se ha mencionado anteriormente, el reggae se desarrolló a partir del rocksteady en los años 1960. El cambio del rocksteady al reggae se nota por el empleo del shuffle en el órgano, cuyo pionero fue Bunny Lee. El tema "Long Shot Bus' Me Bet" publicado por el grupo The Pioneers en 1967 es considerado como el ejemplo grabado más temprano del nuevo sonido que pronto sería conocido como reggae.

Es hacia comienzos de 1968 cuando los primeros discos de reggae como tal fueron publicados: el hit "Hold Me Tight" del artista estadounidense Johnny Nash de 1968 ha sido reconocido como el primero en poner el reggae en las listas de éxitos de Estados Unidos. Hacia esta época, la influencia del reggae comenzó a dejarse sentir en la música rock. Un ejemplo de rock que incluía ritmos reggae es la canción de The Beatles "Ob-La-Di, Ob-La-Da" de 1968.

The Wailers, fue banda formada por el archiconocido Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Wailer en 1963. Son quizá el grupo más conocido que hizo la transición a través de las tres etapas de la primera música popular jamaicana: ska, rocksteady y reggae. Otros pioneros reggae incluyen a Prince Buster, Desmond Dekker y Jackie Mittoo.

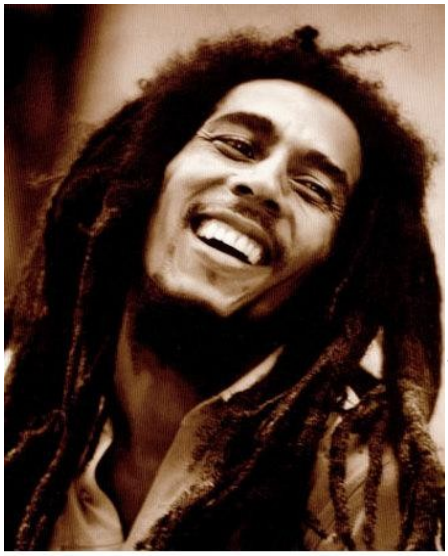
En el desarrollo que condujo el ska hacia el rocksteady y posteriormente al reggae, fue fundamental la contribución de varios productores jamaicanos. Destaca Chris Blackwell, que fundó el sello Island Records en Jamaica en 1960 y se mudó a Inglaterra en 1962, donde continuó promocionando la música jamaicana. Se alió a Trojan Records, y así se comenzaron a publicar discos de artistas reggae en Reino Unido hasta 1974, cuando “Saga” compró el sello.

En 1972, la película The Harder They Come, generó un considerable interés y popularidad para el reggae en Estados Unidos, y la versión de Eric Clapton en 1974 del tema de Bob Marley "I Shot the Sheriff" ayudó a llevar el reggae al mainstream. Hacia medidados de los años 1970, al reggae se le otorgó un considerable espacio en la radio inglesa. Lo que se conoció después como la "edad dorada del reggae" corresponde aproximadamente al apogeo del roots reggae.

En la segunda mitad de los años 1970, la escena de punk rock de Gran Bretaña comenzaba a formarse, y el reggae tuvo una gran influencia sobre ello. Algunos DJ's de punk ponían canciones de reggae durante sus sesiones y numerosas bandas de punk incorporaron estas influencias reggae en su música.

**- Bob Marley**

Sin duda, al hablar de reggae debemos obligatoriamente nombrar a la persona mas importante en la escena del reggae: Robert Nesta Marley Booker , mejor conocido como Bob Marley .Fue un músico y compositor jamaicano. Nació en Nine Mile, Saint Ann Parish, Jamaica, 6 de febrero de 1945 y murió en Miami, 11 de mayo de 1981 a los 36 años de edad a causa de un cáncer que llegó a sus pulmones y cerebro. Durante su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas de ska, rocksteady y reggae The Wailers (1964–1974) y Bob Marley & the Wailers (1974–1981). Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y ha ayudado a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento y la religión Rastafari (de la que era un miembro comprometido) a todo el mundo entero.



Bob Marley

**<u>Subgéneros del reggae</u>**

**· Early reggae:**

Early reggae, también conocido como "skinhead reggae" debido a su popularidad dentro de esa subcultura inglesa de clase obrera, comenzó hacia finales de los años 60 a medida que la influencia de la música funk de sellos comenzó a influir en la forma de tocar de los músicos de reggae. Lo que caracterizaba al early reggae era que se daba mayor énfasis al groove de la música. La creciente tendencia en la época de grabar una "versión" en la cara B del single, produjo, además, innumerables instrumentales lideradas por vientos o el órgano.

Entre los principales grupos de skinhead reggae se incluyen John Holt, Toots & the Maytals, The Pioneers, etc. Eran frecuentes las versiones de temas de soul reflejando la popularidad de la música soul entre los skinheads y los mods.

**· Roots reggae:**

Roots reggae es un tipo de música espiritual cuyas letras se dedican mayoritariamente a Jah (Dios). Entre los temas más recurrentes se encuentran la pobreza y la resistencia al gobierno y a la opresión racial. Muchas de las canciones de Bob Marley y de Peter Tosh pueden considerarse roots reggae. Musicalmente, en la canción "Roots, Rock, Reggae", Marley concibió un nuevo estilo de música, el

"off beat". Aunque totalmente separado de los ritmos del ska, rock steady, reggae, skank, flyers, rockers y otros estilos, este ritmo único está tan asociado a Marley que muy pocos fueron los que lo llegaron a adoptar.

**· Dub:**

El dub es un género que se caracteriza por basarse en la remezcla de material previamente grabado, y por dar un particular énfasis a la batería y la línea de bajo. Las técnicas utilizadas provocaban en el oyente sensaciones descritas por Tubby como "un volcán en tu cabeza".

**· Rockers:**

El estilo rockers fue creado hacia mediados de los años 1970 por Sly & Robbie. El rockers es descrito como un estilo fluido, mecánico y agresivo de tocar reggae. Un artículo describe el rockers como la "edad dorada del reggae".

**· Lovers rock:**

El subgénero del lovers rock se originó en el sur de Londres a mediados de los años 1970. Las letras tratan normalmente sobre amor. Es bastante similar al rhythm and blues.

**Nuevos estilos y derivados**

**· Hip hop y rap**

El toasting es un estilo de cantar o hablar sobre un disco que fue utilizado por primera vez en Jamaica en 1960 por DJs como U-Roy y Dennis Alcapone. Este estilo influyó poderosamente sobre el DJ jamaicano Kool Herc, quien utilizó este estilo en Nueva York en las Block Parties a finales de los años 1970, siendo este el precedente directo del hip hop y el rap. Las técnicas de mezclar empleadas en la música dub también influyeron sobre el hip hop.

**· Dancehall**

El dancehall fue desarrollado alrededor de 1980, por grupos como Yellowman, Super Cat y Shabba Ranks. El estilo se caracterizó por cantar como los DJs y rapear o hacer toasting sobre ritmos crudos y rápidos. Ragga (también conocido como raggamuffin) y reggae fusion son subgéneros del dancehall donde la parte instrumental principalmente es llevada a cabo mediante música electrónica y sampling. Entre los pioneros del ragga están Shinehead y Buju

Sean Paul

Banton y como ejemplos más actuales, los conocidos Mr Vegas, Elephant Man y el conocido mundialmente, Sean Paul.

**· Reggaeton**

El reggaeton es una forma de música urbana que se hizo popular entre jóvenes de Latino América a comienzos de los años 1990. El predecesor del reggaeton se originó en Panamá. Tras la aparición del género en Puerto Rico, posteriormente evolucionó hacia el nombre *reggaeton*. Mezcla reggae caribeño y dancehall con música latinoamericana, así como elementos del hip hop.

**· Reggae fusion**

El reggae fusion es una mezcla de reggae o dancehall con elementos de otros géneros, como hip-hop, R&B, jazz, rock, drum and bass, punk o polka.

## *Hip Hop*

El Hip Hop nació en barrios marginales de Nueva York (sobre todo en el Bronx) formados por comunidades afroamericanas, a finales de los 60, a causa de los numerosos problemas que tenía la comunidad negra para entrar en las discotecas de las zonas pudientes. Por lo tanto ellos hacían sus propias fiestas (llamadas “Block Parties”) en las cuales se origina el estilo del que hablamos.

Las fiestas callejeras se acompañaban de funk y soul, hasta que los primeros DJ's empezaron a aislar la percusión y extenderla, puesto que la canción se volvía más bailable. Esta técnica ya era común en Jamaica (en la música dub*)*

Se considera al padre del hip hop, a DJ Kool Herc, quien trajo junto a su hermana esta técnica desde Jamaica. Se puede decir que DJ kool Herc, fue quien creó la figura del MC (maestro de ceremonias) y el break.

**Los elementos del Hip Hop**

Africa Bambaataa, quiso explicar la Definición de Hip Hop en cuatro elementos : Break, Grafitti, MCing y DJing.

Aunque obviamente, esta definición es incompleta, ya que podríamos meter también el beatbox, o incluso el hecho de jugar a basketball.

- La unión de los elementos MC y Dj conforman el estilo musical del hip hop o el rap.

- El hip hop tiene un baile característico. El bboying es el baile popularmente conocido como breakdance. El chico que baila este tipo de baile se denomina B-Boy , y a la chica B-Girl o Fly Girl.

Existe una diferencia notoria entre el un B-boy y un breaker: el primero baila por cuestiones culturales y busca aportar elementos nuevos, innovando y llevando el nivel de dificultad a nuevas dimensiones. El breaker es la persona que baila solamente por interés o moda y se considera que no tiene conciencia del movimiento hip hop.

- El graffiti es la rama artística de la cultura Hip Hop. Los grafittis se hacen sobre todo en superficies urbanas. La estética de los graffitis han influenciado en portadas de cds, a la hora de diseñar sudaderas, etc. Quienes practican esta faceta del hip hop se denominan “writters”.

## Años 1970

Como ya se ha dicho anteriormente, el Hip Hop nació en los barrios marginales del Nueva York se podría decir de la mano de DJ Kool Herc.

DJ Kool Herc, fue uno de los primeros DJs en Nueva York que utilizó esta forma de mezclar típica del dub .Nació en Jamaica pero emigró a Estados Unidos en 1967. La música dub se había hecho popular en Jamaica gracias a la influencia de los marineros estadounidenses y al ryhtm & Blues. Grandes sound systems se fueron creando por jamaicanos con pocos recursos que no podían permitirse comprar discos. Como a los New Yorkinos no le gustaba especialmente ni el dub ni el reggae, Herc comenzó a pinchar discos de funk, soul y disco .Dado que los breaks de percusión eran cortos, Herc y otros DJs comenzaron a extenderlos utilizando una mesa de mezcla y dos discos.

Las técnicas de arreglos musicales, conocidos como turntablism o Djying , como el *scratching* ,se desarrollaron en paralelo a los breaks, creando una base sobre la que se podía rapear. Esas mismas técnicas contribuyeron a la popularización de los *remixes* a medida que el looping, el sampling y el remixing de música de otros músicos, muchas veces sin su conocimiento o consentimiento, y se desarrollaba como una extensión de la misma música dub jamaiquina, y terminaría por convertirse en el sello de identidad del estilo hip hop.

Los inmigrantes jamaiquinos también tuvieron gran influencia sobre el estilo vocal del rap al aportar sencillos raps característicos que entonaban en las fiestas y que estaban inspirados por la

tradición jamaiquina del toasting.

En esta época se empieza a oir a la primera persona que se autodenomina MC, y nace también el B-Boying en las block parties.

El B-boy o la B-Girl se situaban en estas fiestas frente a la audiencia para bailar de un modo frenético y característico. El estilo fue mostrado al mundo entero por primera vez en documentales y películas como Style Wars, Wild Style y Beat Street.

El término "B-boy" fue acuñado por DJ Kool Herc para describir a la gente que esperaba a la parte del break en la canción, y se colocaban frente a la audiencia para bailar de forma distintiva y original.

Aunque se dieron casos de MC's que grabarone n solitario con éxito, no era muy habitual esta práctica. La mayoría de MC grababan en grupos y después mas tarde serían mas numerosos los MC que grabasen en solitario.

En esta época cabe destacar por último la influencia de la música Disco y la expansión del hip hop fuera de Nueva York.Concretamente en Filadelfia donde mas tarde se originaría el gansta rap.

La música hip hop era la voz para la juventud marginada, en su mayoría constituidas por inmigrantes o personas de raza negra que eran repudiadas por las de raza blanca y que habitaba en las zonas con menos recursos económicos reflejando las realidades sociales, económica y políticas de sus vidas en sus canciones.

## Años 1980

La década de 1980 dio paso a la diversificación del hip hop como género, pasando a desarrollar diferentes estilos con creciente complejidad. Las primeras muestras de este proceso de diversificación pueden identificarse en temas como "The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels os Steel " de Grandmaster Flash ,un tema completamente construido a partir de samples de otras canciones que supone un hito del turntablism. También se hizo notar la influencia del electro que estaba naciendo por aquella época.A mediados de los años 1980, también el rock tuvo una cierta influencia sobre el hip hop, con la publicación de álbumes como King of Rock y Licensed to III.

La utilización masiva de toda una nueva generación de cajas de ritmos es característica de muchas de las canciones de los 80. Hasta la fecha, el golpe de bombo de la 8080 sigue siendo utilizado por los productores de hip hop.

Evolucionaron también la forma de hacer música; ya no se dejaron de usar loops de cinta y gracias al sampler las cosas se hicieron mas sencillas ya que hacía el trabajo que anteriormente tenía que hacer cada DJ manualmente.

El contenido lírico del hip hop también evolucionó. Los primeros estilos presentes en los años 1970 pronto fueron reemplazados por letras metafóricas sobre instrumentales cada vez más complejas. Artistas como Melle Mel, Rakim , Chuck D y KRS-One revolucionaron el hip hop al transformarlo en una forma de arte más madura. El influyente sencillo "The Message" (1982) de Granmaster Flash and de Furious Five está ampliamente considerado como pionero del rap consciente.

La aparición de Kurtis Blow en los 80 en un anuncio de Sprite fue la primera ocasión en que un músico de hip hop representaba un producto masivo.

**Nacionalización e internacionalización**

Con anterioridad a los años 1980, el hip hop se limitaba básicamente a permanecer entorno a Estados Unidos. Sin embargo, durante los ochenta, comenzó a expandirse dando lugar a escenas propias en muchos paises diferentes. En la primera mitad de la década, el b-boying se convirtió en el primer aspecto de la cultura hip hop que llegó a países como Alemania, Japón, Australia y Sudáfrica. El músico y presentador Sidney se convirtió en el primer presentador negro de la televisión francesa con su show H.I.P. H.O.P.

El hip hop siempre había tenido una estrecha relación con la comunidad latina en Nueva York. DJ Disco Wiz y la Rock Steady Crew eran de Puerto Rico y estuvieron entre los primeros innovadores al combinar letras en inglés y castellano.

Hasta en Japón comenzó a tener este estilo una popularidad notoria en la sociedad.

Se dice que el hip hop japonés comenzó cuando Hiroshi Fujiwara volvió de Estados Unidos a Japón y comenzó a pinchar discos de hip hop a comienzos de los 1980 . El hip hop japonés suele estar muy influido por el old school hip hop.

**New school hip hop**

La new school of hip hop (o nueva escuela del hip hop en castellano) se originó entre 1983-84 y se le puede denominar “la segunda ola” de la música hip hop.

Al igual que ocurrió con el hip hop de la vieja escuela , la nueva escuela procedía de Nueva York. La new school se caracterizaba inicialmente por el minimalismo de sus patrones rítmicos

construidos mediante caja de ritmos y las influencias de la música rock. Es característico de este estilo los insultos y provocaciones al rapear y la temática socio- política, ambos asuntos tratados con un estilo agresivo. Tanto en su imagen como en las canciones, los artistas proyectaban una actitud dura, cool, callejera. Estos elementos contrastaban profundamente con la estética funk y disco, las bandas en directo, los sintetizadores y las rimas festivas de los artistas que se habían conocido hasta la fecha, lo que hacía a esta corriente "antigua" ser considerada como old school (vieja escuela). Desde 1986, la música hip hop se hizo comercialmente exitosa, cambio ejemplificado por el álbum Licensed to III de Beastie Boys, que fue el primer álbum de rap en alcanzar el #1 en las listas de Billboard.

Para terminar con la década de los 80, es obligatorio mencionar que la edad de oro del hip hop o la edad dorada, se encuentra a finales de los 80 y principios de los 90 caracterizada por diversidad, calidad y innovación.

**Gangsta rap y west coast hip hop**

El gangsta rap es un subgénero muy popular del hip hop que refleja los estilos de vida violentos de los jóvenes, especialmente afroamericanos e inmigrantes, de los barrios marginales de sobre todo, las grandes ciudades. Gangsta es una pronunciación de la palabra gánster. Entre los precursores del género entre principios y mediados de los años 1980 están raperos como Schooly D y Ice T. Fue popularizado en la última parte de los 1980 por grupos como N.W.A . Ice-T publicó en 1986 "6 in the Mornin' ", que suele ser considerado como la primera canción de gangsta rap.

Poco a poco , a finales de los 1980 y primeros 1990, el gangsta rap se convirtió en el subgénero de rap más popular y el más rentable desde un punto de vista empresarial.

N.W.A es el grupo que con más frecuencia se asocia gangsta rap, siendo considerado como uno de los pioneros del género. Sus letras eran más violentas que las del resto de raperos de la escena . Incluían blasfemias constantes y el uso de la palabra "nigger" (Una forma despectiva para designar a la raza negra , en español algo así como “negrata”) de forma repetida . Estas letras eran cantadas sobre instrumentales duros, con frecuentes riffs de guitarra de rock, lo que atribuía un sonido mas agresivo a su música. El primer álbum super ventas del género fue Straight Outta Compton de N.W.W. Straight Outta Compton daría pie al establecimiento del famoso west coast rap como un género en si mismo considerado, y estableció a la ciudad de Los Ángeles como un rival legítimo a la capital tradicional del hip hop, Nueva York.

Straight Outta Compton disparó la primera gran controversia relacionada con las letras del hip hop cuando su canción "Fuck Tha Police" provocó una carta del Asistente del Director del FBI, Milt Ahlerich, expresando la queja y preocupación de la policía.

Eran también muchos los padres preocupados por el contenido de CDs de N.W.A entre otros, por sus letras que aludían constantemente al sexo, la violencia y las drogas. Como medida, se pidió que los CDs que tuvieran el contenido mencionado anteriormente debían de ir con una etiqueta en la portada que señalase “Aviso, contenido explícito”. La mayoría de CDs de este estilo se cubrieron con estas pegatinas, pero no por ello bajó las ventas. Hoy en día se siguen utilizando estas pegatinas para avisar del contenido a los padres preocupados por las letras que escuchan sus hijos.Como consecuencia de la influencia de Ice T y N.W.A, el gangsta rap suele reconocerse como un fenómeno original de la Costa Oeste, a pesar de la contribución al mismo de grupos de la Costa Este como Boogie Down Productions.

## Años 1990

En los 90, las letras del hip hop cambiaron casi radicalmente. Si bien al comienzo las letras trataban sobre la vida en los barrios marginales, la lucha por los derechos de la sociedad negra, y hablaban de política, ahora que las cosas se calmaron en Estados Unidos y la comunidad negra fue aceptada, las letras de los raperos hablaban de dinero, de sexo, del alcohol, mansiones lujosas, coches de alta gama etc.

En 1990, MC Hammer logró un gran éxito comercial ganando con uno de sus álbumes el certificado multi platino MC Hammer se convirtió en uno de los raperos más exitosos de los primeros noventa y uno de los primeros nombres en ser conocidos en todas partes. El álbum llevó al rap a un nuevo nivel de popularidad. Fue el primer álbum de hip hop en ser certificado disco de diamante por la RIAA por alcanzar ventas superior a los diez millones.Se mantiene como uno de los discos que más ventas han logrado en la historia del género. Hasta la fecha, el álbum ha vendido al menos 18 millones de unidades.

En 1992, Dr. Dre publicó The Chronic. Además de permitir que el west coast gangsta rap fuera más viable comercialmente que el east coast hip hop, este álbum creó un estilo denominado g funk, que pronto pasaría a dominar el hip hop de la Costa Oeste.

**West Coast hip hop y East Coast Hip Hop**

2Pac, rapero de la costa oeste (West Coast)

Durante los 90, swe originó una rivalidad entre la costa Este y Oeste de Estados Unidos que cabe nombrar.

El estilo característico del West Side era el g-funk y dominó el hip hop durante un buen número de años gracias a un grupo de artistas que publicaban en Death Row Records . Su gran exponente y el que capitaneó la costa Este fue el el fallecido Tupac Shakur (2Pac) el cual murió en un tiroteo posiblemente provocado por una banda contraria de la costa Este . Más tarde murió el cabecilla de la costa Este(Notorious Big), que era su rival, como protesta de la muerte de Tupac. En ninguno de los dos casos se conoce al asesino, pero la muerte del segundo apunta a un ajuste de cuentas por parte de alguien a favor de la costa Oeste y por lo tanto, que quería vengar a 2Pac.

Otros artistas de gran peso en la costa Este es Snoop Dogg, quién inventó términos que se hicieron muy populares en Estados Unidos .

## *Reggaetón*

El reggaetón es un género musical. El reggaetón se originó en Panamá a mediados del de los años 1970, como el reggae español. Tras la aparición del género en Puerto Rico en los años 1990, posteriormente continuó evolucionando donde se convirtió en el reggaetón, es un derivado del reggae, con influencias del hip hop, la percusión y la música africana y la música latina.

**Historia**

El reggaetón empieza como una adaptación del reggae jamaicano a la cultura hispana en Panamá. Los orígenes del reggaetón empezaron con las primeras grabaciones de reggae latinoamericanas hechas en Panamá durante los años 70. La influencia del reggae jamaicano en la música panameña ha sido muy fuerte desde principios del siglo XX. Empezaron a cantar reggae en idioma español por primera vez: Chicho Man, Nando Boom, Renato y Apache Ness. Era una práctica común traducir las letras del reggae da Jamaica al español y cantarlas en sus melodías originales, denominada reggae en español.

El reggaetón se empezó a escuchar a principios de los 1990,con canciones de rap en español ,con

bajos muy pesados como Soy de calle de Vico C.

El género comenzó acuñado el término underground en Puerto Rico, ya que debido a que no era un género conocido, era distribuido de manera clandestina entre la juventud. El primer casquete que ayudó a llevar el reggaetón a la escena mainstream fue Playero 37,de DJ Playero.

E reggaetón pasó de ser género clandestino, ha ser uno de los principales géneros más populares en América latina. La comercialización dio paso a las "tiraeras" : DJ's enemigos comenzaron una guerra lírica, donde se fue escalando la enemistad y la rencilla. Estas rencillas y muchas otras hicieron decaer el reggaetón a finales de los años 1990 (1997-2000). Un acuerdo entre todos los DJ's de terminar con la "tiraera" permitió que sobresalieran artistas a la misma vez que compilaciones. Se siguió escuchando el ritmo, ya popular entre la juventud, que llegó a calar en los sentidos rítmicos del resto de América Latina y los Estados Unidos, lo que le ha dado una posición no esperada para un género que en el año 2000 se consideró en penumbra. A partir de ese año entró en su momento de apogeo, conociéndose el estilo en múltiples países.

El nombre de reggaetón sólo fue predominado en la década de 1990 (desde el periodo de 1994 hasta el 1995) con el ritmo Dembow que caracteriza a éste género, que es más un contraste del reggae, dancehall y derivados del hip hop con pistas que fueron previamente ya creadas.

**Dembow**

El ritmo del Dembow en sí fue descubierto y producido por DJ's de dancehall a finales de 1980 y principios de 1990,fue destacado en la canción de Shabba Ranks. El diseño del tambor y la percusión se crea a través de una caja de ritmos. La creación de la caja de ritmos de dancehall diferentes. El Dembow en el reggaetón es la base y el esqueleto de la percusión. Otros ritmos utilizados en el reggaetón son "Bam Bam Riddim", "Poco Man Jam". Como consecuencia en ello, las diferentes muestras se han utilizado para crear el Dembow del reggaetón.

**Letras y temas**

Las letras del reggaetón se caracterizan por apoyarse en la rima para lograr que la canción sea pegadiza y de fácil identificación. Este estilo de rima está también inspirado en la raggamuffin, el dancehall jamaicano y en el rap. Los temas de las letras desde un origen son de denuncia social y las letras de las canciones se asemejan a las de hip hop. Un porcentaje significativo de los artistas de reggaetón también son cantantes que recitan sus canciones con estilo de rap en lugar de cantarlas

melódicamente. El reggaetón comenzó como un género compuesto por artistas en su mayoría hombres, pero con el tiempo aumentó el número de artistas mujeres. Artistas como Ivy Queen (foto de arriba), K-Narias, Mey Vidal, Nina Sky, Glory…

Los temas de las letras típicos suelen hablar de denuncia social, reflexión historias de amor, breves anécdotas y los problemas de la vida. En algunos casos, estos temas iniciales fueron derivando en un tipo de letras festivas abundando sobre todo las que aluden al sexo, en ocasiones en forma discreta y en otras explícitamente. Esto provocó un fuerte rechazo en ciertos sectores de la sociedad.

**Subgéneros**

El reggaetón alternativo es una variante del reggaetón considerado también una corriente del hip hop. Surgió como una alternativa a su monótona repetición de estereotipos relacionados con el gangsta, la tiraera o de fiesta, que la mayoría de veces se hizo previsible. El resultado fue un sonido complejo, derivado de sonidos mundanos principalmente sus raíces en la música popular de América Latina como la bomba y plena ,el vallenato, la cumba y el tango y otros géneros de música extranjera como el jazz, el soul y el rock.

**Vestimenta**

Vestimenta típica de un reggaetonero.

El público, que realmente disfruta del baile del “perreo”, no asocian la moda con el hecho de tener un buen cuerpo. A los chicos y, sobre todo, a las chicas, no les interesa saber si están muy gordas o muy flacas, lo importante es que la ropa que lleven esté de moda. Es por eso, que a las chicas no les importa usar jeans y camisetas o tops muy ceñidos, apesar de que, para las que tengan un poco de exceso de grasas. En cambio, a las chicas que están más delgadas, este tipo de ropa le moldean y exteriorizan el cuerpo, para así hacerlo más sensual y llamar la atención de los chicos.

Los chicos, en cambio, utilizan en su forma de vestir generalmente imitaciones de ropa de marca, con el logotipo muy grande. Además es también frecuente que utilicen camisetas muy anchas con los nombres de equipos de fútbol y baloncesto norteamericano. Una parte fundamental del atuendo de estos chicos son las zapatillas "gigantes", gorros, viseras y blombers (pañuelos en la cabeza), gafas de sol y mochilas. Todo esto significa un signo de autenticidad para ellos. Todo es exteriorizado, con tallas mucho más grandes de las que utilizarían normalmente, para que así los demás les observen y se sientan reafirmados con su identidad.

# *Rock*

A comienzos de los 60, la música para los adolescentes era inocua, dulce y un tanto tediosa y los medios sólo retransmitían pop comercial. Pero una nueva generación de jóvenes británicos ansiaba una música con más ritmo, mensaje y más rebelde, lo cual encontraron en la música de la clase baja negra de los EEUU, el blues. Otra gente pensaba que provenía de creencias hacia el budú y ritos satánicos (por eso se piensa que hay mensajes subliminales si las tocas al revés).

La clase obrera blanca de la época se identificaba con la raza negra, y el blues formaba parte de la furia de lo "clandestino" por así decirlo.

En este tiempo, el blues era considerado como la corriente de música y el nervio que resuena en toda la corriente de la raza humana.

En EEUU que a un blanco le gustara la música negra podía traer malas consecuencias políticas, pero Inglaterra estaba muy alejado de ello, lo que hizo que los ingleses quisieran tener esa música. Así, sobre el año 1965, los adolescentes que crecieron escuchando el blues de los negros norteamericanos, crearon su propio estilo de música, el rock&roll.

Al nacimiento de este estilo, muchos no lo consideraban un estilo “completo” en sí, ya que nació del intento fallido de tocar blues, que fue lo que hizo que a la gente le gustase.

**Historia**

El rock&roll tiene sus raíces en los años **1950**.

En esta época, el rock negro era de lo mejor, ante el cual estaban Check Berry, Bo Diddley y Little Richard. Poco a poco, el rock se fue adentrando a la población blanca, de la cual salieron existosos rockeros como fue Elvis Presley, quien también le añadió ese toque de "roll" a las canciones. En el acercamiento a los blancos, también destacaron otros como Roy Orbison y Gene Vincent.

Esta cultura llega a Reino Unido con músicos como Billy Fury y Marty Wilde. El skiffle se pone de moda, y se conocen grupos como The Quarrymen, que luego cambian su nombre a The Beatles.

En **1960** se puede decir que el rock pierde el "roll" de mano de grupos como los Beatles que tienen su explosión dando a conocer la música beat (el constante sonido del bajo y la batería). Un poco después, nace el movimiento mod, el cual encabezan los Beatles, Rolling Stones, The Who y varios grupos más. En este momento es cuando exactamente el rock pierde el "roll", ya que la música no estaba hecha con una estructura tan bailable, y se considera por muchos que es el verdadero

principio del género en sí.

Este es el momento en el que Bob Dylan (foto), cuyas canciones transmiten un mensaje de ideología política, mezcla canciones con base de folk con la guitarra eléctrica, creando un nuevo subgénero: el folk rock.

El rock psicodélico nace en California de mano de Grateful Dead, The Doors y Iron Butterfly. Este "nuevo" género es asimilado a Reino Unido por los grupos de la invasión británica. Asimismo, nacen otras bandas como Pink Floyd, que más tarde dan lugar al rock sinfónico.

Entre mediado y finales de los 60, aparecen Jimi Hendrix y Eric Clapton con Cream que revolucionan la forma de tocar la guitarra.

The Velvet Underground, el lado más oscuro, lírico y artístico del rock, inspirados por la "Factory" de Andy Warhol dejan una huella indeleble en el rock, influyendo en el **punk**, el rock gótico y el rock alternativo. Su líder, Lou Reed, embarcaría después una carrera en solitario, dándole más vida al glam rock. Pero a finales de esta década, el rock pierde su buena reputación por culpa al movimiento "hippie". Ellos, en contra de la sociedad del consumo, comenzaron a tener ideas budistas y cristianas-protestantes. El mundo lleno de paz que veían era debido a los alucinógenos que tomaban, y poco a poco, la sociedad materialista ante la que estaban en contra, fue absorbiéndolos hasta que este movimiento se disipó.

En **1970** grupos como Black Sabbath, Led Zeppelin o Queen, empiezan a combinar elementos de otros subgéneros musicales, dando lugar al **heavy metal**.

A principio de los 70, Queen da el salto a la fama con una mezcla de hard rock, rock progresivo, heavy metal, glam rock y ópera rock.

También, a principios de los 70, aparece la banda de proto-punk The Runaways, una gran innovación de la época, ya que estaba formada totalmente por mujeres (foto).

Ola de hard rock norteamericano. Mountain y Grand Funk Railroad son pioneros de hard rock y

heavy metal en norteamérica. Aerosmith salta a la fama con una mezcla de hard rock con ritmos funkys. Y nacen exitosas bandas como Kiss en América, AC/DC en Australia, Thin Lizzy en Irlanda y Motörhead en Inglaterra.

A finales de los 70, aparece la gran explosión inglesa del punk tras la aparición de las míticas banda The Ramones, Misfits, Iggy Pop y The Dictators, seguidos por Dead Boys en EE.UU. Pero como reacción a los excesos, hay que dar media vuelta e ir de nuevo a lo básico; es cuando surgen en Reino Unido Sex Pistols, The Clash y The Slits.

Tras el fin de la oleada de punk (a finales de los 70 y principios de los 80), el new wave, era un tributo al rock and roll de los años 60. Ante este estilo musical nacen grupos como U2, Blondie y The Police.

**1980** comienza con la fórmula de pop rock que muestra una influecia del new wave. De aquí salen grupos como Tears of Fears y The Cars.

El rock americano revive gracias a Tom Petty y Bruce Springsteen. Músicos como Joan Jett, procedente de The Runaways, y Pat Benatar triunfan con numerosos éxitos que se siguen escuchando hoy en día. Dire Straits continuan con el concepto de rock radiable a lo largo de la década.

En los 80 nace en la cuna del hard rock, y con Los Ángeles como centro, Bon Jovi, Poison, Ratt o Europe. También nace el denominado rock cristiano, el indie o indie pop; y el rock alternativo se desata.. En este último género destacan Red Hot Chili Peppers, grupo estado unidense que sigue aun en el presente.

A finales de los 80 y principios de los 90, nace el thrash metal, encabezado por bandas como Metallica y Slayer.

En 1987, Guns N’ Roses redefinen el hard rock, mezclándolo con elementos del heavy metal.

Entre finales de los '80 y principios de los '90 se vio la ligera influencia de rock sobre grupos de hip hop, como Cypress Hill Public Enemy.

En **1990** tuvo lugar la segunda oleada de black metal, llamado así debido al segundo disco de la banda Venum. Esta banda fue muy influyente respecto en lo que se basaba la música, pero otra muy influyente respecto a estilo y estética fue Kiss.

El rock de fusión se pone de moda, haciendo fórmulas de fusión entre rock, metal y punk y hip hop

y funk. De éstas fusiones se darían a conocer bandas como Rage Against the machine.

El Rock Alternativo y el grunge revolucionan el género tras el exitoso disco de Nirvana: "Nevermind", y Seattle, la ciudad de dónde ellos proceden, se convierte en la cuna del grunge. También nacen bajo este género bandas como Alice In Chains, Hole y Garbage, que le dan paso a otras más comerciales como Foo Fighters o Collective Soul.

El nacimiento de este nuevo subgénero acabaría con la escena "hard rock" y las "hair bands". Mientras que otras de rock alternativo van subiendo escalones hasta debutar en el festival Lollapalooza, como The Smashing Pumpkins.

Al principio de esta época se unen también el rock y el metal industrial, de dónde salen Marilyn Manson y Rammstein.

En los '90 en metal comienza a impregnarse con el espíritu del rock alternativo, donde varios grupos se adaptan a este cambio, como Metallica. El metal ahora se encuentra en lo más alto hasta el punto de que Pantera fue capaz de llegar a desbancar a Michael Jackson del número uno de la lista americana con un disco de metal extremo.

Surge el stoner rock, que es una fusión del rock psicodélico de los '70 y el rock alternativo de los '90, donde lidera Black Sabbath.

A mediados de la década, aparecen artistas de big beat como Prodigy y The Chemical Brothers, que mezclan su música electrónica con ciertos rasgos del rock, teniendo una notable popularidad.

Fue también entre principios de los '90 donde nace el pop punk, de mano de grupos como Green Day o Blink-182. Éste "nuevo" subgénero llevaba al punk a un lugar no tan extremista y menos rupturista de la escena del punk habitual. Musicalmente es más limpio y melódico.

Esta es la década en la que también salen cantautores como Jeff Buckley.

A finales de los '90 Radiohead publica "OK Computer", álbum que los lleva a la cumbre, y que más tarde influiría en grupos como Muse y Coldplay.

Llega la segunda etapa del gothic metal o gothic rock donde se suprimen las voces guturales, y se añaden en su lugar cantos como los de Amy Lee, de Evanescence.

A final de la década, surgen grupos fusionando hard rock con punk, grunge y rock alternatvo. Este movimiento proviene principalmente de la península Escandinava, y los líderes de él fueron: Turbonegro, Backyard Barbies o Gluecifer.

En España, en esta década hacen auge grupos de punk o punk-rock como Extremoduro, Marea y Platero y tú.

Años **2000**, y se radica el éxito de bandas de Rap Metal(ya impulsadas por otras como Rage Against the Machine). Frente a este éxito están bandas como Slipknot, Korn y Linkin Park.

Hay una pequeña vuelta a lo básico pasando por el garage rock, donde se dana conocer Kings of Leon, The Strokes y The White Stripes.

En Reino Unido se confeccionaban bandas de britpop no tan comerciales como Oasis y con unas letras más autodestructivas.
Surgen bandas de indie rock e indie alternativo como The Killers, The Bravery y Arcade Fire.

Panic! At the Disco da lugar a al "dance punk" y al "dance rock", creando una música más bailable y llamativa.

Muse se consagra en Europa con su mezcla de rock alternativo con música clásica y toques progresivos, y con unas exitosas giras alrededor de todo el mundo. Grupos como Paramore, 30 Seconds to Mars o Sum 41 son también destacables en el campo de rock alternativo.

Tanto Scissor Sisters como Mika fusionan el pop rock con el funk y la música disco retro, cosechando un notable éxito.

**Tipos de formas musicales**

Existen muchas formas musicales en el rock and roll, pero en general se pueden destacar estas tres:

·Balada: suelen ser canciones de un tema pensativo y romántico, que siempre es muy aclarado por los intérpretes. Las baladas suelen ser largas, de entre 7 a 10 minutos, aunque obviamente, también estás las excepciones en las cuales son más largas o todo lo contrario.

·Rock and roll: es una interpretación donde el pulso de la música debe ir sobre los 120, teniendo en cuenta la métrica del blues, y haciendo un realce sobre el instrumento solista, donde entran las guitarras y las baterías toman una mayor complejidad.

·Romántico: no es necesariamente una balada, ya que se puede tener rudeza y cariño en una misma canción. Estas piezas tienen, normalmente, una distorsión en la guitarra, pero no aplicándosela a la voz, que presume de belleza.

Esto hace que el oyente sienta la letra y el sentimiento que el propio intérprete le pone, lo que hace nacer un gusto especial por la canción.

**Principales subgéneros:**

## *Heavy-metal: Historia*

El heavy metal nació en los años 70's desdenciendo de la mezcla de varios estilos de rock. A diferencia del punk, o el rock convencional, el heavy metal tiene notorias influencias de la música clásica, es decir, que desde un principio se usan escalas de música clásica, y se tocan instrumentos como violines mayormente. Las primeras bandas que comenzaron a tocarlo fueron Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple. Mucha gente dice que en realidad Black Sabbath no fue el verdadero origen del heavy, ya que ahora es considerada como Doom Metal.

Black Sabbath, creador del heavy

En 1974, la banda británica Judas Priest saca su primer disco, después de estar formada desde 1969, el cual estaba más orientado hacia el hard rock. En cambio, a partir de su segundo disco, endurecieron su sonida y eliminaron las partículas de blues que tenían en su antiguo disco. Esto haría que Judas Priest definiese el sonido del heavy metal totalmente.

En EEUU se formó Kiss, quienes llegaron a la fama con el legendario álbum Alive! en 1975, a los que les seguirían Aerosmith y Thin Lizzy.

Es también a principios de los 70, cuando Queen publica sus primeros álbumes. Este grupo llegaría a la fama total con sus mezclas y cambios de estilos en cada álbum.

Al llegar AC/DC al éxito, en Inglaterra se creó el punk, que era la protesta ante el exceso de rock&roll y el heavy metal. Esto hizo que las ventas de heavy metal descendieran, y que todo el heavy quedase medio underground.

Sin embargo, tuvo lugar en Gran Bretaña la "NWOBHM" que en español es: "La nueva ola del heavy metal británico", ante la cual salieron grupos como Iron Maiden y Motörhead. En estos primeros años de la ola, aparece la banda Manowar, de origen americano, que marca la filosofía de: "Heavy metal never dies" (el heavy metal nunca muere).

Fue esta la época en la que Kiss se encamina hacia el Glam Metal, que es conocido como un heavy mucho más comercial y accesible que el tradicional. Otro ejemplo de este estilo podría ser incluso Bon Jovi.

Hubo bandas, que sólo se mantuvieron durante este período, entre las que están Ratt y Poison.

Al igual que en el punk, fueron surgiendo distintos estilos de metal y diferentes formas experimentales. En los Estados Unidos, una generación de músicos comenzaron por incrementar la distorsión de las guitarras. Esto sería conocido más tarde como Speed Metal, el cual sentaría las bases del Trash Metal, cuyas dos bandas más representativas son Metallica y Slayer.

Durante el desarrollo y la evolución de este subgénero, aparecieron una serie de bandas que lo hicieron más duro cambiando el estilo vocal por una voz grave y seca, y usando gritos guturales (dando así la modalidad vocal del "scream", que es gritar en inglés), dio lugar al Death Metal.

Fue también a mitad de los 80, cuando se empezó a desarrollar en Black Metal, teniendo como principal referencia a Venom y Bathory. Este es un género más satánico, con un canto basado en gruñidos agudos conocidos como shriek.

En Europa se da un estilo muy parecido al Speed Metal, pero a la vez más melódico, conocido como Power Metal, que iban de la mano de bandas como Helloween, Gamma Ray o Savatage.

Con el death y el trash metal implantados en la actualidad musical, el grupo sueco Candlemass comenzó a recuperar el estilo tradicional de Black Sabbath, pero adaptado con la agresión actual, dando, de esta forma, el comienzo del Doom Metal Moderno.

Ya en los 90, el término metal se ha disipado, y ha dado lugar a numerosos subgéneros, desarrollando el Post-trash o el Agressive Metal del que destacan Pantera y Sepultura; así como otros muchos subgéneros: Viking Metal, Gothic Metal (con voces femenina; partes más lentas y un amplio uso del scream), el Indrustial Metal (con elementos techno) y otros descendientes como el hardcore.

A mediado de los 90s, aparecieron bandas que fusionaron varios géneros, por ejemplo Limp Bizkit y Linkin Park quienes mezclaron rap y metal, Slipknot (foto), que también considerado Metal Alternativo.

La mezcla de varios estilos tiene críticas tanto constructivas como destructivas. Estas fusiones son llamadas "metal del 2000" o Nu Metal, que consiste en hacer este estilo musical más cercano a la mayoría dela gente, aparte de más accesible y popular.

***Tribu Urbana***

La filosofía del heavy metal gira alrededor de la libertad. Nació bajo el deseo de romper y cambiar lo que había en la sociedad actual de la época. Había una música arcaica y con ideas de la vida preconcebidas. El metal nace de la clase obrera, al igual que las otras formas del rock, para cambiar el estilo de vida que te marca unas pautas y unas reglas que son establecidas de antemano y por parte de una clase social con un nivel de vida superior.

Desde que en los 70s naciera este idealismo, han habido muchas generaciones que lo han tomado como forma de vida, ya sea más radical, o menos, pero sin ser totalmente extremista.

El predicar la libertad, hace que cada uno tenga su propia idea de qué es el mundo y qué es bueno o malo para sí mismo. Es también el simple hecho de que los márgenes no estén definidos, el por qué en cada subgénero del heavy metal, se tienen en cuenta unos ideales u otros.

Como en casi todos los estilos derivados del rock, la forma más fácil de reconocer a un heavy o metalero es por su apariencia.

La indumentaria más aceptada dentro del heavy consiste en pantalones ajustados de cuero o vaqueros, chaquetas de cuero negro, botas deportivas o militares de colores oscuros, y el clásico pelo largo.

Fue el grupo Judas Priest, quien por la intervención de Rob Halford, vocalista del grupo, comenzó a incluir este estilo estético homosexual, para mostrar sus tendencias. La proyectó en el uso de ropa de cuero con tachuelas muy ceñida, que era una tendencia sadomasoquista. Esta "nueva moda" dio un impacto completamente distinto a lo que buscaba, ya que se esperaba el rechazo de la multitud, aunque en cambio, fue tomada como indumentaria predeterminada.

El color negro es la marca del heavy, lo que les hace más duros, aunque también el uso de bisutería color plata y de cinturones o pulseras con balas los endurecen. Kiss incluyó collares de perro, obteniendo una imagen igual de impactante.

Metalero

Otro punto importante son los logotipos de las bandas. Estos, son muy característicos, y normalmente tienen un denominador común. Por ejemplo, las de Death metal son más sangrientas y sádicas, mientras que las de Black Metal suelen tener temáticas anticristianas. El hecho de las portadas es muy importante, ya que las camisetas suelen tener las portadas de los discos.

Toda la ropa que se asocia al heavy metal, tiene sus raíces en los motoristas rebeldes de la época.

La actitud de los metaleros se puede ver, además de en la vestimenta, en la forma de hablar o en los gestos que hacen. En la "jerga" de un metalero impera mucho el vocabulario musical, tanto técnico como cultural.

Cabe destacar el gesto más característico de los metaleros, que es la mano cornuda, la cual se forma si levantas los dedos meñique e índice y dejas los demás debajo. Se dice que este gesto se lo tomó Ronnie James (de Black Sabbath) a su abuela, quien agitaba la mano de esta manera para echar a las malas vibraciones.

Otro gesto que también los caracteriza es el headbanger, o en español "el sacudidor de cabeza". Normalmente esta sacudida sigue el ritmo de la violencia de la música, sin importar la longitud del pelo.

## ***Punk:*** ***Historia***

Entre mediados y finales de los 60s, una corriente de adolescentes de Gran Bretaña y otros países desarrollados dejaron de tomar el rock como un medio de expresión a llevarlo a ser una herramienta de mercado y un escaparate para los músicos de la época. Las obras discográficas llevaban meses de grabación junto a millones de dólares invertidos, y por otro lado, las majestuosas giras y presentaciones, que requerían escenarios enormes con gran iluminación y escenografía. De este modo, el rock se fue alejando de la clase obrera y del adolescente promedio. Pero fue entonces cuando una corriente de jóvenes regresó a la simplicidad y el minimalismo de antaño.

The Kinks, The Beatles, The Rolling Stones y varios grupos más, fueron conocidos en EEUU como la “invasión inglesa” del rock, mientras que más tarde serían parte del movimiento proto-punk, ya que fueron ellos (tanto con la música como con los ideales) los que terminaron de definir lo que se conoció como punk. Mientras bandas como Led Zeppelin, The Who y Queen se subían al status de estrellas, en el género underground, aparecieron The Velver Underground, los Stooges y MC5 que le dieron la vuelta al nuevo género que estallaría

una década más tarde.

En 1974, en Nueva York, cuatro chicos de clase media se unieron para crear la mítica banda de punk: The Ramones. Sus melodías no tenían más de tres acordes, las composiciones eran sencillas y carecían de solos y grandes arreglos.

Por su parte, en Inglaterra, se terminaría de crear el punk socialmente. Encabezados por los antilíderes Sex Pistols, la clase obrera tomaría la guitarra, el bajo y la batería como armas y medio de expresión.

Estos dos grupos serían los más influyentes de la primera oleada del punk, junto con The Clash, The Stooges, The Jam y The Misfits.

El punk de la primera oleada ingluyó en muchos subgéneros, tanto en la forma musical, en la ideología, o en la escena en la que se encontraban.

Mucha gente piensa que el punk murió en 1979, año en el que los tres exponentes ingleses comenzaron a desviarse: The Clash empezó a fusionar con reggae, jazz y blues; The Jam se volvió más comercial; y Sex Pistols se separaron debido a la muerte de su bajista, Sid Vicious.

The Exploited respondió a esto con un disco que vio la luz en 1981, titulado: “Punk's not dead” (el punk no está muerto), el cual fue un éxito al venir de una banda underground.

Sin embargo, siempre se habla de una segunda oleada del punk, que esta vez tiene como cuna a Estados Unidos.

Se supone que en los 80s tuvo su renacimiento con la banda The Descendents, aunque luego fue llevado otra vez a la cumbre de mano de Green Day, The Offspring y Blink-182.

Green Day, grupo de la segunda oleada del punk (Pop punk o Happy Punk)

El género presenta numerosas variaciones respecto al punk base del principio, por ejemplo en las melodías, que cada vez son más limpias; las letras dejan de centrarse en la política para tener un tema más común a los adolescentes; y está dirigido a un público más abierto, y no tan selecto.

Por esto, la segunda oleada puede no existir para los verdaderos punk, porque lo que se da en ella

es un subgénero no tan puro, y que verdaderamente no muestra qué es el punk realmente y por qué los jóvenes lo seguían.

***Forma musical:***

El punk es un género musical que emergió del rock a principios de los '70. Se caracteriza por su actitud independiente y amateur. En sus inicios era una música muy simple, cruda e incluso descuidada. Era un tipo de rock sencillo con melodías simples y duraciones cortas (casi nunca más de 3 minutos), sonidos de guitarras muy ruidosas, pocos instrumentos y compases y tiempos rápidos. Además del uso de guitarras eléctricas, hay otros instrumentos, también comunes al rock, que debían aparecer: el bajo y la batería.

Probablemente, éste es uno de esos estilos musicales en los que la voz no requiere unos requisitos. Con esto, quiero decir que el cantante de una banda punk puede desentonar o tener una voz áspera, ya que lo importante es el mensaje que transmite la música y el sentimiento de ira o furia con el que debe ir acompañado.

***Subgéneros más importantes del punk según los ideales:***

· Anarcopunk: las temáticas de las canciones promueven la anarquía ante todo. Un buen ejemplo pueden ser The Crass.

· Horror punk: se caracteriza por sus letras relacionadas con películas de terror, y todo lo que le acompaña, como zombies o esqueletos. The Misfits es una de estas bandas.

· Gothic punk: tiene la misma filosofía del punk, pero se mezcla con la estética gótica. Los grupos que conforman este grupo, también pueden ser denominados como post punk, según su estilo musical. Uno de ellos es Joy Division.

· Straight edge: están en contra de las drogas, y una parte de ellos está a favor del vegetarianismo. Minor Threat fueron los pioneros.

· Oi!: son conocidos también como Street punk, y están relacionados a la temática skinhead. Un grupo de música Oi! puede ser Angelic Upstars.

· Skate punk: tienen un estilo hardcore, y están ligados a la subcultura del skate. La mayor parte de bandas punk de la segunda oleada, se consideran de este subgénero, ya que no es algo tan puro como al principio. Las primeras en contarse fueron NOFX, The Descendents y Minor Threat, que también se puede considerar de este grupo.

· Queer punk o queercore: son bandas cuyos componentes, o alguno de ellos, son homosexuales. Los artistas más reconocidos son Wayne County & the Electric Chairs y Phranc.

***Tribus urbanas:***

El punk trae con él una corriente filosófica y unos creenciales, que todo aquel que se considere punk "debe" aceptar. Aunque realmente, el hecho de ser punk significa que traías estas creencias desde mucho antes de saber a qué movimiento pertenecían.
Siempre resuena la pregunta: "¿Qué es punk?".

Aunque generalmente, la filosofía punk se puede resumir en una frase: "Hazlo tu mismo" o, como realmente se conoció: "Do it yourself".

Este estilo no sólo musical, sino de vida también, tiene un cierto rechazo contra las cosas que siempre te imponen, como la religión, la moralidad o la política. No busca una única verdad y siempre está cuestionando todo cuanto hay alrededor. Le tienen un inacabable odio a la moda, a la manipulación mediática y al consumismo.

Hay ciertas ideologías que van de la mano del pensamiento punk, como es ante todo el anarquismo, que busca librarse de la opresión. Hay numerosas citas hablando sobre qué es punk, entre ellas, destacamos ésta: " - Un tipo se me acerca y me pregunta: ¿Qué es punk?. Yo le doy una patada a la basura y digo: Eso es punk. Entonces él le da una patada a la basura y dice: ¿Eso es punk? y yo le digo: ¡No, eso es moda!"

Los punks o punkys son reconocidos por el tipo de ropa o de peinado que llevan para atraer la atención. Generalmente, la vestimenta punk es muy desaliñada. Se suelen llevar pantalones y chalecos vaqueros que normalmente están rotos o sucios a propósito, camisetas de grupos o lisas con el color negro predominando. En las camisetas suelen estar grabadas la "A" de anarquía, o las evásticas, que son otro tipo de llamada de atención ya que los punks están totalmente en contra del movimiento nazi (excepto los nazi-punks). Los zapatos suelen ser botas al estilo militar. También suelen llevar accesorios, como pueden ser correas, collares o pulseras de pinchos o cuero.

Los peinados no tienen ningún patrón. Hay punks que optan por enormes crestas (peinado mohawk) y otros que prefieren raparse el pelo. Mientras tanto, las chicas se hacen

Chico y chica punks/punkys

cortes asimétricos. Tanto hombres como mujeres, suelen pintar el pelo de colorines, entre los que son más comunes el rojo o el morado.

Entre otro tipo de accesorios, se encuentran las perforaciones, tanto en las mejillas, en la nariz, las orejas, los labios...

## *Visual Kei*

Es un estilo influenciado por el Glam Metal o Glam Rock que nació en Japón sobre los años 80. Las bandas de este estilo se caracterizan por el uso de maquillaje , que juega un papel importante, ya que estas bandas suelen ser bastante andróginas o sus componentes intentan parecer mujeres en su totalidad. Sus componentes son en su mayoría hombres y raramente hay algún grupo que tenga a una mujer en su formación o que esté formado en su totalidad por ellas. La combinación de excesivo maquillaje y "ropas de mujer" suelen dejarse aparcado por estas bandas en su día a día, vistiendo ropa mas normal o un look menos andrógino. Aunque muchos de ellos visten y se maquillan tal y como están en el escenario en su rutina diaria.

El estilo del Visual Kei es variado. Dentro de éste término se puede englobar bandas de Metal, Punk etc puesto que lo único que realmente caracteriza al Visual Kei es la estética.Los grupos pueden ser de cualquier subgénero del rock y podrán ser Visual Kei siempre y cuando tengan una estética algo andrógina y tengan algo que los vinculen al Visual Kei.

**El término Visual Kei**

El término Kei es un sufijo que quiere decir "Estilo o tendencia". La palabra Visual ya estaba vagando en la escena desde que apareció en 1979 la banda precursora Visual Scandal, luego las bandas posteriores usarían lo de Visual como parte de sus lemas, por ejemplo, Murbas (1980) tenía como lema "Visual Violence" y posteriormente conocida como X-Japan (el grupo que hizo mas popular este estilo, a la izquierda) usaban el lema: Psychodelic Violence Crime of Visual Shock". El nombre de Visual Kei se oficializó en Japón por la revista Shoxx (que actualmente activa) , que lanzó su primer número en el año 1990. En su portada se podía leer "Visual & Hard Shock magazine" .Fue la primera en agregarle el sufijo Kei y a raíz de ahí, mucha gente hace la diferenciación entre "Visual" de los 80`s, influenciado por bandas occidentales

principalmente, y el “Visual Kei” desde los 90`s hasta hoy, ya influenciadas casi en su totalidad por las mismas bandas de Japón. Otro término para nombrar el Visual Kei “Visual Rock”.

**La androginia**

El tema de que los integrantes masculinos sean bastante andróginos, supone en su mayoría un gran choque para el espectador occidental. El estar tan presente el tema de la androginia, se la relaciona con el teatro Kabuki japonés en el que los hombres adoptaban el papel de las mujeres y se maquillaban y vestían como ellas y la influencia del Glam Rock .Al revés que para los occidentales, las mujeres japonesas prefieren a hombres con rasgos poco masculinos y mas femeninos. Es por eso que ellos no relacionan el Visual Kei con la homosexualidad, ya que tanto los componentes de bandas de este estilo, y los modelos o actores mas comerciales, suelen tener rasgos bastante femeninos. Es simplemente un ideal de belleza distinto al que se da en Europa o América.

A continuación podremos ver un orden cronológico del Visual Kei con las bandas que marcaron el mercado musical de la época.

**- 1970:** Alrededor de este año, nacía el Glam Rock en Inglaterra y Estados Unidos. Su máximo exponente fue David Bowie. El Glam se caracterizaba por la vestimenta de sus músicos y el maquillaje utilizado. En 1979 es cuando el estilo desembarca en Japón. Los dueños de una Boutique deciden formar una banda llamada Visual Scandal.

Visual Scandal utilizaba mas ropas llamativas que maquillaje, a diferencia del Glam Rock . Poco a poco en Japón a esta corriente se le denominó Visual en honor al nombre de la banda.Nunca hay que olvidar que, aunque el visual fue influenciado por el Glam, incorporaba elementos propios.

**-1980:** Sobre esta época nace la principal influencia del Visual, sobre todo en la estética, el Glam Metal. El Glam Metal se desarrolló sobre todo en Estados Unidos.

Algunas bandas que se hicieron populares en la época de los 80 y que han influenciado notoriamente la escena del Visual Kei actual son:

· 1882X (posteriormente llamados X-Japan)

· 1984 Buck-Tick

· 1987By-Sexual

El estilo se hizo mas popular a finales de los 80 gracias a la banda X-Japan. Yoshiki que era su pianista, batería y líder , también destacó en el mundo empresarial y así llevó a X-Japan a Talks

Show, entrevistas y demás shows de televisión fundando a su vez Extasy Records, sello discográfico en el que producía a otros grupos de Visual.

X Japan fue la primera banda japonesa en llenar el estadio Tokyo Dome tres días consecutivos. Muchos de los músicos actuales del Visual Kei dicen que fueron fuertemente influenciados por X Japan y sobre todo por su guitarrista Hide, quién falleció ahorcado en 1998 a temprana edad suponiendo un shock en todo Japón. Unas 50 mil personas se reunieron en su funeral y muchas seguidoras y seguidores se suicidaron y otros tantos resultaron heridos intentando morir de la misma forma que Hide.

En resumen, en el la historia del Visual Kei se puede decir que Visual Scandal fue la banda precursora del y X Japan lo popularizó.

**-1990:** El estilo se empieza a denominar oficialmente "Visual Kei" gracias a la revista Shoxx. Muchas bandas empiezan a nacer bajo el término Visual Kei aunque su música no es tan Heavy ni punk como lo fue X Japan y las bandas ya no están tan influenciadas por elementos extranjeros, sino que la misma escena empieza a nutrirse de sí misma. Destaca sobre todo que en esta época las bandas eran cada vez mas andróginas y algunas de ellas llevaban actuaciones teatrales al escenario en el que interpretaban personajes etc.

A pesar de que X Japan popularizara el Visual, no era demasiado conocido en Japón y muchas bandas no salieron de la escena Indie, auto produciéndose casi hasta el fin de éstas. Destacamos que a medida que estas bandas se hacían más populares, abandonaban cada vez mas el look extravagante característico del Visual Kei.

Muchas **bandas populares** de esta época fueron:

· Luna Sea: tuvo gran influencia y actualmente han vuelto a firmar para volver a los escenarios tanto japoneses como americanos.

· Kuroyume: Esta banda se convirtió en precursora de la imagen oscura, los gritos, llevaban vendajes ensangrentados, y sus letras hablan sobre perturbaciones mentales, las cuales son muy usadas en el Visual Kei actual. Han influenciado directamente a la banda actualmente activa y con gran popularidad nacional como internacional , "Dir En Gray" .Este grupo se caracteriza por sus directos en los que su cantante se autolesiona: se hace heridas , hace sangrar su boca, las encías…

· Malice Mizer (1992/2001) . Sin duda fue la banda más original dentro del Visual Kei.

Liderada por el guitarrista Mana, fue la banda que trajo el teatro, el barroco y lo victoriano al Visual Kei. Todo esto surgió en 1995 con la entrada del cantante Gackt. Empiezan los directos con mucho teatro, elaborados trajes victorianos o barrocos, los miembros de la banda interpretaban personajes de una historia cuya música del grupo servía de banda sonora. A menudo dejaban sus instrumentos para interpretar alguna actuación a modo teatro. Su guitarrista, líder y principal compositor, Mana, adoptó una imagen de muñeca totalmente femenina, por esto Mana se convirtió en una especie de icono de las Lolitas; una moda en Japón donde las chicas se visten al estilo de la ropa victoriana o a modo de muñecas.

**-2000:** Hasta el 2002 aproximadamente, el Visual Kei fue solo una extensión de los noventas, pero después las cosas empezaron a cambiar. Vuelven algunas influencias de bandas extranjeras, esta vez de cosas como el nu-metal, marilyn manson, y del gótico (aunque en Japón tienen su propia escena gótica separada del Visual Kei). En esta época nacen bandas como Alice Nine o The Gazette (a la derecha), que aunque dentro de lo andrógino, empiezan a adoptar un estilo mas fashion así como a hacerse mas comerciales. Nacen mas sellos discográficos indies, que de independientes no tienen nada y en los conciertos de sus bandas reparten cuestionarios de qué imagen les gusta más a sus fans o qué les gustaría ver en una banda y qué no . Estos sellos están casi continuamente armando y desarmando bandas, todo por un fin comercial.

Por medio de Internet el estilo empieza a hacerse realmente conocido por el mundo, por esto las bandas empiezan a salir de Japón. Primero a Europa, luego Estados Unidos y hasta por Latinoamérica se empiezan a poder ver cada vez mas bandas Visual Kei de Japón. Lo que era una idea impensable para los japoneses y algo anhelado desde siempre por los músicos japoneses: Darse a conocer en Estados Unidos y en el mundo entero.

Los seguidores europeos del Visual Kei empiezan a fundar sus propias bandas con letras en inglés y en su lengua materna, pero dejando su imagen andrógina para remarcar que proceden del Visual Kei. En España tenemos bandas que son famosas en toda Europa por los seguidores de este estilo. Aunque no tocan en el extranjero, por medio de Internet tienen numerosos eguidores extranjeros. Estos grupos son por ejemplo : Gothic Dolls (Málaga) y Violent Pachinko (Barcelona).

Las bandas/solistas que se deben de destacar en esta época y que aún están en activo aparte de las

mencionadas (The Gazette y Alice Nine ) son :

- **D'espairs Ray:** (1999 / presente) Supieron combinar con el Visual Kei cosas del Nu Metal, Marylin Manson y MurderDolls, tanto en música como en estética.

**- Psycho le cemu:** (1999 / 2005) Se autodenominaron Cosplay Band (Cosplay viene de costume play, disfrazarse) ya que sus integrantes usaban sus looks para interpretar personajes de alguna historia, concepto que introdujo Malice Mizer en los noventa, aunque cambiado de nombre.,Su estética era muy particular ya que estaba claramente inspirada por el anime. Su música va del típico J-Rock a cosas electrónicas y punk.

**- Moi Dix Mois:** (2002 / presente) La nueva banda del ex líder de Malice Mizer, Mana. Es una continuación de su antiguo grupo pero esta vez apuntando a una formación para shows sin actuaciones teatrales y mas orientado al heavy metal . Gracias a la influencia de Mana actualmente en Japón y en el movimiento Gothic Lolita , esta banda es muy famosa en Europa.

**- Versailles - Philharmonic quintet:** (2007 / presente) Formada por un icono del Visual Kei, Kamijo, ex cantante de Lareine, junto con Hizaki (ex crack brain, schwardiz marvally) , Jasmine Yue (fallecido recientemente ), Teru (ex aikaryu) y el batería Yuki (ex sugar trip). Su estética sigue la tradición de Malice Mizer: con estilo victoriano, barroco, y una música que se podría encuadrar dentro del Metal neoclásico.

**- An Café:** (2003 / presente) En parte impulsaron el estilo oshare kei (veremos el oshare en elapartado de sub-estilos), aunque hoy por hoy podrían ser catalogados simplemente de banda pop.

**- Miyavi:** (2002 / presente) Ex miembro del conocido grupo Visual Due le Quartz .Es un cantante y guitarrista solista de gran popularidad en Europa y América. Es así su reconocimiento internacional, que actualmente prepara su tercera gira mundial. Miyavi se mueve entre looks muy suaves que poco tienen que ver con el Visual Kei. Es dado a experimentar con nuevos estilos continuamente , por lo tanto, no se le puede clasificar bajo algún estilo concreto . El autodenomina su música mas reciente como Neo Visualizm.Destaca sus mezclas de estilos como el rock, música tracidional japonesa y Hip hop así como rock experimental. (Foto arriba a la derecha).

**<u>Los sub-estilos</u>**

En la segunda mitad de esta década con la llegada de muchos nuevos fans en el mundo por medio de

internet y la variedad que se ve en el Visual kei, se empezó a querer etiquetar todo en sub-estilos, dividiendo el visual kei en muchísimos sub-estilos. Esto proviene principalmente de parte de los fans que se olvidan o no terminan de entender que el Visual Kei nació de la fusión y no de la etiquetación, olvidando también que el Visual kei abarca muchos estilos que a veces entre ellos, la única unión es el aspecto. En la escena japonesa no se habla de conciertos de oshare kei, de eroguro kei o de kotekote kei como solemos hacer aquí, agrupándolo todo por estilos. Eso sí, hay unos estilos marcados que hay que nombrar obligatoriamente para tener una idea general, y son:

· **Eroguro Kei**: Eroguro viene de grotesco y erótico. Originariamente es un estilo artístico que en Japón tuvo su auge en los años 20 en la literatura, teatro, manga, pero el Visual Kei ha tomado prestado el termino para denominar el estilo estético que se basa en lo grotesco y erótico. Se pueden ver bandas con este estilo o que sólo determinados componentes lo lleven. El mejor ejemplo de banda con videos sangrientos, eróticos y directos sangrantes literalmente, es la banda ya mencionada, Dir En Gray.

· **Oshare Kei**: Una imagen aniñada, colorida y feliz, en parte inspirada por el Decora, (una moda japonesa que se caracteriza por el exceso de colores chillones, exceso de accesorios de animalitos, estrellitas, alegres, y de aspecto infantil).

Por lo general tienen una música más alegre que el resto de bandas del Visual Kei. A diferencia del eroguro, es raro que en una banda Visual Kei tenga un miembro oshare junto a alguno de otros estilos.Los mejores ejemplos de Oshare Kei es LM.C: famosos por que el cantante principal fue guitarrista soporte de Miyavi, y An cafe, los cuales disfrutan de una gran popularidad en Japón y en Europa. Esto se pudo comprobar en sus dos giras mundiales.

· **Angura**: El término angura viene del underground. Son bandas con alta influencia de la propia cultura Japonesa, principalmente tradicional (a los tiempos arcaicos), y que acostumbran a adoptar aspectos más simples, generalmente con ropas típicas japonesas, sea un kimono y un maquillaje negro y blanco. El objetivo de las Bandas Angura kei es crear algo lo más japonés posible, con el mínimo de influencia extranjera.El mejor ejemplo que se puede dar es el grupo llamado Kagrra.

· **Kote-Kote**: Se caracteriza por una estética bastante andrógina y oscura. Esta sub-división es la más tradicional entre las ramas ,teniendo su esplendor en los 90. Los peinados son una de las cosas más llamativas que tiene el KOTE-KOTE: por lo general cada integrante usa un color en el cabello, que puede ser rojo, morado, azul, naranja, o totalmente decolorado, etc. Esto es para que los fans los identifiquen por el color.

Sus vestimentas básicamente se conforman de apretados cueros o latexs, corséts, pantys de encajes, zapatos con plataformas muy altas, y muchos más accesorios extras como glamorosas bufandas, guantes, anillos, sombreros y aros, y el maquillaje es excesivamente cargado, usando caras muy pálidas, haciendo resaltar los labios y especialmente los ojos (remarcando especialmente el color negro en el maquillaje). Todo este conjunto crea una delicada belleza.

Musicalmente no suelen encasillarse, aunque con el tiempo esta ha sido la sub-división que ya algo propio poseen en el sonido, que se logra diferenciar de cualquier otro estilo, ya sea japonés o no japonés, y ese sonido "tan especial" está en la forma de sacar los acordes en las guitarras.

Grupos pertenecientes a este estilo:

-The Gazette

-Malicer Mizer

-Due l'quartz

· **Toteru:** Es sobre todo estilo punk con algo de glamour y no dejando el Visual nunca de lado. La música puede ser punk electro hasta baladas. Artistas pertenecientes a esta nueva clasificación: Hide y Miyavi entre otros.

Para terminar, otro elemento del Visual Kei que se debe destacar es el **Fanservice:** Está creado sobre todo, con el objetivo de divertir y atraer al público femenino. El fanservice consiste en tocamientos de cada miembro así mismos de forma sugerente para el disfrute de las fans. En muchos casos se incluye tocamientos entre miembros de la banda , así como besos con lengua e imitaciones del coito. No sólo es físico, sino también se juega a hacer movimientos eróticos con los instrumentos, como lamer el mástil de la guitarra etc

En conclusión, el Visual Kei es de lo mas variado y ha cambiado constantemente. Es una escena que cambia con una rapidez increíble, lo de hace un año ya puede ser considerado viejo, y en él tenemos desde expresiones artísticas musicales sinceras hasta verdaderos productos comerciales vacíos. Al final son muy pocos artistas en la escena que cuando pasa el tiempo , se mantienen firmes a su estilo .Muchos de las bandas recientes lo ven como algo pasajero y una forma fácil de introducirse en una escena con un comercio organizado. A diferencia de las nuevas bandas, la mayoría de bandas que llevan mas años juntas, siguen fiel a su estilo.

# *Pop*

La expresión música pop, viene del inglés, que en realidad es la contracción de popular music. Por lo tanto se entiende como música pop a una combinación de distintas géneros musicales que son altamente populares dentro de una sociedad. Este tipo de música es hecha para ser altamente comercializada. Muchos citan los comienzos de este género durante los años 50.

**Definición**

Los autores y estudiosos de música David Hatch y Stephen Millward definieron la música pop como "un cuerpo de la música, el cual es distinguible de lo popular, jazz y música folk"

Aunque la música pop es a menudo visto como orientado a la lista de sencillos, es un género que no necesariamente es la suma de todos los Musicar Chart, las cuales siempre han tenido canciones de la variedad de fuentes muy sencillas, incluyendo música clásica, jazz, rock y "novelty songs". Mientras tanto que la música pop, como género, suele ser visto como un estilo existente y en desarrollo por separado.

Así, "la música pop" puede ser utilizada para describir un género distinto,dirigido a un mercado joven, a menudo caracterizado como una alternativa más suave al rock and roll.

**Expresión**

Históricamente, la expresión "música pop" no era entendida como un género musical con características musicales concretas. Lo catalogado como música "Pop", era entendida como lo contrario a la música de culto , a la música clásica. Bajo esta definición entraban géneros como, el funk, el folk o incluso el jazz. El pop era entendido como ese gran grupo de música para la gente de escasa cultura musical. Con el tiempo, el pop ha ido ganándose su acepción como género musical independiente librándose, además, del sentido peyorativo y negativo al que se le vinculaba.

**Terminología**

El término canción pop se registró por primera vez en 1926, usando en el sentido de una pieza musical <<que tenga atractivo popular>>. A partir de la década de 1950, el término <<música pop>> se ha utilizado para describir un género distinto, destinado a un mercado joven, a menudo caracterizado como una alternativa suave al rocanrol. A raíz del auge de los artistas británicos de la conocida como invasión británica, alrededor de 1967, el término fue utilizado cada vez más en oposición al concepto de música rock, para describir una forma musical más comercial, efímera y accesible. Aunque la música pop es contemplada a menudo como orientada a las listas de ventas de sencillos, como género no consistente simplemente en la suma de todos los éxitos musicales, que ha

contenido siempre canciones procedentes de una variedad de fuentes, entre ellas la música clásica, el jazz o el rock, mientras que la música pop como género es generalmente contemplado con una existencia y desarrollo separado.

**Subgéneros**

· **Pop barroco** es un género de música derivado del pop psicodélico surgido a mediados de los años 1960 que se caracteriza por utilizar arreglos orquestales o instrumentos propios de la música clásica como violines, violonchelos, flautas, arpas o trompetas.

· **Power pop** es un subestilo de la música pop , que se caracteriza por utilizar en su sonido melodías y armonías vocales similares a las pop de los 60, combinadas con contundentes riffs de guitarras y una enérgica sección rítmica. Los solos de guitarra no son muy habituales y los arreglos de las canciones suelen ser mínimos. Desde su nacimiento, el Power pop ha pasado por varias etapas y ha sido influido por otros géneros que en cada época estaban de actualidad. Así durante los 70 estuvo influido por el Punk y la New wave, o a partir de finales de los 80 por el Indie rock.

· **Indie pop** se refiere a la música indie basada en las convenciones de la música pop. Debido a que el término indie rock a veces engloba a toda la música indie general, el indie pop puede ser considerado como un subgénero del indie rock.

· **El britpop** es un género musical nacido a principios de los noventa, caracterizado por la aparición de bandas influidas por grupos de las décadas de los sesenta y setenta como los Beathles o The kinks . Fue increíblemente popular durante los años1994-1996. Este movimiento nació como una reacción frente a otros estilos de moda durante finales de la década de los ochenta y principios de los noventa.

· **Teen Pop** es un género de la música pop que está orientada hacia los adolescentes. Sus orígenes culturales se remontan hacia la década de 1980 en los Estados Unidos.Los instrumentos más utilizados son la Caja de ritmos, el sintetizador y la voz. Este también es conocido como Teen Rock, Teen Punk, Teen R&B, entre otros para bandas y cantantes con cierta influencia de esos géneros, por ejemplo se tiene en el teen punk a bandas/musicos como Avril Lavigne, Skye Sweetnam, The Veronicas, Ashley Tisdale o Selena Gomez & The Scene

· **El noise pop** es un género musical enmarcado dentro del indie rock o rock alternativo nacido a mediados de los años 1980 y desarrollado fundamentalmente en EE. UU., aunque con ramificaciones en Gran Bretaña y otros países.

· **El dance-pop** es un estilo de música de baile electrónica y un subgénero de la música pop, que se

desarrolló de la música disco, alrededor de 1981, que combina ritmos de baile con una estructura de canción pop ó R&B. Como hay tal énfasis sobre canciones totalmente formadas en dance-pop, a menudo es visto como una clasificación en sí mismo, aparte de pura música de baile.

·**El pop punk**, surge de la fusión del punk rock, con la música pop en varios niveles. En inglés se utiliza mucho el término pop punk, abreviatura de "popular punk"; es decir, música punk que deja la esencia del punk y su actitud, y se populariza en un ámbito más abierto, y a un amplio sector de público, el pop punk no posee la misma estética que el punk rock, ya que este no sigue los ideales del movimiento punk y sus letras no hablan de política, sino de temas más ligados a la adolescencia, además de ser más limpio y melódico que el punk rock.

· **El pop rock** es un género musical que, como su nombre indica, combina elementos del rock con otros propias de la música pop. Las canciones son identificadas por ser de estructura simple, melodía pegadiza y repetición del estribillo y por usar como base instrumental la guitarra eléctrica y el teclado. A menudo se utiliza también la etiqueta pop rock para designar a la música rock moderna aunque es más factible la palabra soft rock (en cualquiera de sus subgéneros), pero que tiende a ser música de radiofórmula (en inglés se suelen utilizar los términos "Radio Friendly" y "Mainstream music"), comercializada en el mundo "popular".

· **El electropop** (a veces llamado **Tecno-pop**) es un estilo particular de música electrónica y synth pop que floreció a principios de la década de los 80s, aunque las primeras grabaciones se realizaron a finales de los 70s. Muchos conjuntos musicales han continuado usando este tipo de sonido en la década de los 90s y en los 00s. El electropop se caracteriza frecuentemente por un sonido electrónico y repetitivo. "Electropop" es el término corto de "pop electrónico".Las canciones electropop son en esencia canciones pop, con melodías y ritmos simples y pegadizos, pero se diferencian de las canciones de música dance que el género electropop ayudó a inspirar ( techno, dub, house, electroclash, etc. ) enfatizando la composición musical por encima de lo bailable. El electropop está relacionado con el movimiento Neo Romántico a principios de los 80s, y los movimientos synthpop y electroclash a partir de los 90s. Actualmente, una de las artistas más destacables e influyentes es Lady Gaga, a la derecha.

· **Tropipop** es un Género musical originado en Colombia a finales de los años 90 y principios de los 2000. Consiste en una mezcla de géneros musicales tradicionales de la Región Caribe Colombiana,

principalmente el Vallenato, con influencias extranjeras tales como la Salsa, el Merengue, y el Pop y Pop Rock. El término "tropipop" viene de la combinación de las palabras "tropical" y "pop" describiendo la mezcla que hace el género de raíces latinas tropicales con Música de los Estados Unidos. Se llama "sunshine pop" a un tipo de música pop Caracterizado por una actitud alegre, ricas armonías vocales y producción y arreglos sofisticados -aunque no existe una definición formal del mismo- que se desarrolló a finales de la década de 1960. El término "sunshine pop" fue acuñado en los 90 cuando este tipo de música gozó de un efímero revival en la prensa musical a finales de dicha década.

· **El synthpop**, también conocido como **tecno pop**, es un género musical derivado de la new wave y desarrollado a finales de los años 70 y principios de los años 80, principalmente en el Reino Unido y Alemania, aunque también en Estados Unidos (popularizado allí por bandas como Devo).

· **El pop latino** es la denominación que recibe la música latina del género de música pop. Esto incluye primariamente a aquellos artistas de países como Italia, España, Portugal y Francia, entre otros, porque de dichas naciones provienen las verdaderas raíces latinas difuminadas en el mundo. Luego aparecen los cantantes y grupos de las repúblicas latinoamericanas (hispanoamericanos, brasileños y haitianos), como así también de las ex-colonias francesas y portuguesas en otros continentes (principalmente en África). La Oreja de Van Gogh es un exitoso grupo español de pop latino.

La Oreja de Van Gogh (LODVG)

· **Europop** se refiere a un género de música desarrollado en Europa desde los años 1970 y que se caracteriza por ritmos pegadizos, canciones simples y letras superficiales. Una de las principales diferencias entre el europop y el pop norteamericano es que el primero tiende más a la música dance y el techno.

El nombre **Tecno-Pop** suele utilizarse indistintamente para dos estilos musicales muy similares:

**- Synth pop**. Subgénero del New Wave y el pop, su momento de auge fue en los años comprendidos entre 1970 y 1980 con Jean Michel Jarre y Kraftwerk como pioneros.

**- Pop electrónico**. Hecho con sintetizadores, su momento de auge fue entre los años 1978 a 1981. En España actualmente hay grupos que pueden ser asimilados en esta corriente como Fangoria o La Monja Enana.La **música psicodélica**, **música ácida** o **lisérgica** (en referencia al ácido lisérgico o

LSD), es un género musical que pretende evocar, ya sea lírica o sonoramente, la experiencia psicodélica.

Se denomina **Pop 80s** a la música pop desarrollada en la década de 1980, años donde fue el auge de éste género. En esta época, saltaron a la fama los dos *Reyes del pop* de hoy, que son Madonna, con su álbum Like a Virgin y cosechando un éxito aun mayor en las próximas décadas, y Michael Jackson, con su recordado álbum Thriller. Mecano con su álbum "*Entre el cielo y el suelo*" / "*Descanso Dominical*".

Se denomina **Pop 90s** a la música pop desarrollada en la década de 1990. El pop se hizo popular en todo el decenio de 1990. Durante los 90s, importantes artistas pop de la década de 1980 como Janet Jackson, Céline Dion, Madonna, Whitney Houston, Michael Jackson y Michael Bolton tuvieron gran éxito. Por otra parte surgió Mariah Carey quien se convierte la artista más importante de esta década según la revista Billboard , También se destacan Jennifer López y Destiny's Child. A finales de la década, dos cantantes salidas del Disney Channel, se lanzaron como cantante, Britney Spears y Christina Aguilera ellas alcanzaron grandes éxitos con sus singles, "... Baby One More Time" y "Genie In A Bottle" en 1999.

## *Electro*

Tras la decadencia de la música disco a finales de los años 70s, diferentes músicos de funk empezaron a experimentar con talk boxes y a usar beats más pesados. En 1982 se publicó Planet Rock, que denominó al electro como género en sí. Después del electro, nacerían los subgéneros que se conocen hoy en día:

El house es un estilo de música bailable que deriva del electro. Se originó en Chicago a comienzos de 1980. Al principio, se hizo popular en el público afroamericano, latino y gay, pero más adelante llegó a todo el mundo. El house está influenciado por el soul y el funk de la música disco. Este estilo imita la percusión del disco, sobre todo el uso prominente del bombo en cada beat, aunque también tienen líneas de bajo sintetizados, baterías electrónicas y vocales potenciadas con filtros.

El techno es un género de música electrónica de baile que surgió en Detroit, Estados Unidos, hacia mediados de los 80s.

El origen del techno se encuentra en la fusión de diversos géneros musicales europeos, que se basaban en un uso experimental del sintetizador. Estos diferentes géneros mezclados tenían una raíz afroamericana como el funk, el free jazz y el electro (género del que deriva). A esta fusión se le añade la influencia de una estética y temática futurista. Esta combinación lleva al afrofuturismo.

El techno es confundido a veces con otros estilos diferentes, como el dance o el trance. Es también muy confundido con el house, aunque hay varias diferencias. El house tiene ritmos más lentos que el techno y tiene más vocales, además de la diferencia de sonidos de los sintetizadores que se usan en cada estilo.

## *Flamenco*

El **flamenco** es un género español de música y danza que se originó en Andalucía en el siglo XVIII, que tiene como base la música y la danza andaluza y en cuya creación y desarrollo tuvieron un papel fundamental los andaluces de etnia gitana. El cante, el toque y el baile son las principales facetas del flamenco. En noviembre de 2010 la UNESCO declaró al flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

**Historia**

Se cree que el género flamenco surgió a finales del siglo XVIII en ciudades y villas agrarias de la Baja Andalucía, aunque prácticamente no hay datos relativos a esas fechas y las manifestaciones de esta época son más propias de la escuela bolera que del flamenco.

· *El casticismo*

En 1783 Carlos III promulgó una pragmática que regulaba la situación social de los gitanos. Esto fue un hecho trascendental en la historia de los gitanos españoles que, tras siglos de marginación y persecuciones, vieron cómo su situación jurídica mejoraba sustancialmente. Tras la Guerra de Independencia Española (1808-1812) se desarrolló en la conciencia española un sentimiento de orgullo racial, que contrapone al ilustrado afrancesado la fuerza telúrica del majo, arquetipo del individualismo, la gracia y el casticismo. En ese ambiente triunfa la moda cañí, pues el casticismo ve en el gitano un modelo ideal de ese individualismo. La eclosión de las escuelas taurinas de Ronda y Sevilla, el auge del bandolerismo y la fascinación por lo andaluz manifestado por los viajeros románticos europeos, fueron conformando el costumbrismo andaluz, que triunfó en la corte madrileña

· *Los Cafés Cantantes*

Los cafés cantantes eran locales nocturnos donde los espectadores podían beber copas a la vez que disfrutaban de espectáculos musicales. En ellos frecuentemente se producían desmanes de todo tipo, por lo que la mayoría de la población vivía de espaldas a ellos. Según publicó en sus memorias el cantaor Fernando de Triana ya en 1842 existía un café cantante, que fue reinaugurado en 1847 bajo el nombre de Los Lombardos, como la ópera de Verdi. Sin embargo, por aquel entonces los distintos

cantes e intérpretes estaban bastante desconectados entre sí. En 1881 Silverio Franconetti, cantaor de extenso repertorio y grandes dotes artísticas, abrió el primer café cantante flamenco.

· *El Antiflamenquismo de la Generación del 98*

El flamenquismo, definido por la Real Academia Española como la "Afición a las costumbres flamencas o achuladas", es un cajón de sastre conceptual donde caben el cante flamenco y la afición a los toros, entre otros elementos castizos españoles. Estas costumbres fueron fuertemente atacadas por la Generación del 98, siendo todos sus miembros "antiflamenquistas", a excepción de los hermanos Machado, pues Manuel y Antonio, al ser sevillanos e hijos del folclorista Demófilo, tenían una visión más compleja del asunto.

· *La Ópera Flamenca*

Entre 1920 y 1955 los espectáculos flamencos pasaron a ser celebrados en plazas de toros y teatros, bajo el nombre de "Ópera flamenca". Esta denominación era una estrategia económica de los promotores, pues la ópera sólo tributaba el 3% mientras que los espectáculos de variedades pagaban un 10%. En esta época los espectáculos flamencos se extendieron por toda España y por las principales ciudades del mundo. El gran éxito social y comercial alcanzado por el flamenco en esta época eliminó de los escenarios algunos de los palos más antiguos y sobrios, en favor de aires más ligeros, como las cantiñas, los cantes de ida y vuelta y, sobre todo, los fandangos, de los que se crearon muchas versiones personales. La crítica purista atacó esa livianización de los cantes, así como el uso del falsete y el vulgar estilo gaitero.

· *El nacimiento de la flamencología*

A partir de los años 50 del siglo XX empezaron a publicarse abundantes estudios antropológicos y musicológicos sobre el flamenco. En 1954 Hispavox publicó la primera Antología del Cante Flamenco, grabación sonora que fue un gran revulsivo en su época, dominada por el cante orquestado y, en consecuencia, mistificado.

· *La Fusión Flamenca*

En la década de 1970 en España se respiraban aires de cambio social y político y la sociedad española ya estaba bastante influida por diversos estilos musicales venidos del resto de Europa y de los Estados Unidos. Asimismo existían numerosos cantaores que había crecido escuchando a Antonio Mairena, Pepe Marchena y Manolo Caracol. La combinación de ambos factores desembocó en un período revolucionario llamado Fusión Flamenca.

· *El Nuevo Flamenco*

En los años 1980 surgió una nueva generación de artistas flamencos que ya han recibido la influencia de Camarón, Paco de Lucía, Morente, etc. Estos artistas tenían un mayor interés por la música popular urbana que en aquellos años estaba renovando el panorama musical español, era la época de la Movida madrileña. Entre ellos destacan Pata Negra, que fusionaron el flamenco con el blues y el rock, Ketama, de inspiración pop y caribeña y Ray Heredia, creador de un universo musical propio donde el flamenco ocupa un lugar central.

Camarón de la Isla

A finales de esa década y durante toda la siguiente la fonográfica Nuevos Medios lanzó a muchos músicos bajo la etiqueta Nuevo Flamenco, abusándose de la etiqueta "flamenco" con fines estrictamente comerciales. Así, esta denominación ha agrupado a músicos muy distintos entre sí, tanto intérpretes de flamenco orquestado, como músicos de rock, pop o música latina cuya única vinculación con el flamenco es el parecido de su técnica vocal con la de los cantaores, sus orígenes familiares o su prodecencia gitana, pero que por lo demás, se salen de cualquier estructura flamenca clásica, habiendo desaparecido todo rastro del compás, modos tonales y de las estructuras melódicas propias de los palos.

Otros artistas contemporáneos, como los grupos O'Funkillo y Ojos de Brujo, siguiendo la senda de Diego Carrasco, emplean estilos musicales no flamencos pero respetando el compás o estructura métrica de ciertos palos tradicionales. Asimismo existen cantaores enciclopédicos como Arcángel, Miguel Poveda, Mayte Martín, Marina Heredia, Estrella Morente o Manuel Lombo que, sin renunciar a los beneficios artísticos y económicos de la fusión y del nuevo flamenco, mantienen en sus interpretaciones un mayor peso lo flamenco concebido en el sentido más clásico del término, lo que supone un significativo regreso a los orígenes.

Existe una especie de subgénero llamado comúnmente “flamenquito”. Está basado en un flamenco no tan “jondo”, ni tan ligado a la cultura del pop como es el flamenco-pop. Ante este género, tenemos a todo un líder de masas en España, El Barrio.

El Barrio

**Cante**

Según la Real Academia Española, se denomina "cante" a la "acción o efecto de cantar cualquier

canto andaluz", definiendo "cante flamenco" como "el canto andaluz agitanado" y el cante jondo como "el canto más genuino andaluz, de profundo sentimiento". Al intérprete de cante flamenco se le llama *cantaor* en vez de cantante, con la pérdida de la d intervocálica característica del dialecto andaluz.

**Toque**

La postura y la técnica de los guitarristas flamencos, llamados *tocaores*, difiere de usada por los intérpretes de guitarra clásica. Mientras el guitarrista clásico apoya la guitarra sobre su pierna izquierda de forma inclinada, el guitarrista flamenco suele cruzar las piernas y apoyarla sobre la que se encuentra más elevada, colocando el mástil una posición casi horizontal con respecto al suelo.
Los tocaores modernos suelen utilizar guitarras clásicas, aunque existe un instrumento específico para este género llamado guitarra flamenca. Ésta es menos pesada y su caja es más estrecha que la guitarra clásica, por lo que su sonoridad es menor y no eclipsa al cantaor. Por lo general suele hacerse de madera de ciprés, con el mango de cedro y la tapa de abeto. El ciprés le da una sonoridad brillante muy adecuada para las características del flamenco. Antiguamente también se usaba el palo santo de Río o de la India, siendo el primero de más calidad, pero actualmente está en desuso debido a su escasez. El palo santo otorgaba a las guitarras una amplitud de sonido especialmente adecuada para el toque solista. En la actualidad, el clavijero más utilizado es el de metal, ya que el de madera plantea problemas de afinación.
Los principales guitarreros fueron Manuel Ramírez de Galarreta, el Gran Ramírez, (Madrid, 1864-1920) y sus discípulos Santos Hernández (Madrid, 1873-1943), que construyó varias guitarras para el maestro Sabicas, Domingo Esteso y Modesto Borreguero. Asimismo destacan los Hermanos Conde, Faustino (1913-1988), Mariano (1916-1989) y Julio (1918-1996), sobrinos de Domingo Esteso, cuyos hijos y herederos continúan la saga.
El acompañamiento y el toque solita de los guitarristas flamencos se basa tanto en el sistema armónico modal como en el tonal, aunque lo más frecuente es una combinación de ambos. Algunos cantes flamencos se interpretan "a palo seco" (a capella), sin acompañamiento de guitarra.
Según el tipo de interpretación se habla de:

· **Toque airoso**: vivaz, rítmico y sonoridad brillante, casi metálica.

· **Toque gitano o flamenco**: hondo y con pellizco, usa preferentemente los bordones y los contratiempos.

· **Toque pastueño**: lento y tranquilo.

· **Toque sobrio**: sin ornamentos ni alardes superfluos.

· **Toque virtuoso**: con dominio excepcional de la técnica, corre el riesgo de caer en un efectismo desmesurado.

· **Toque corto**: pobre en recursos técnicos y expresivos.

· **Toque frío**: carente de hondura y pellizco.

**Baile**

El baile flamenco puede acompañar distintos palos. Su realización es similar a un ejercicio físico moderado.

**Palos**

Se conoce como palo a "cada una de las variedades tradicionales del cante flamenco". Los palos pueden clasificarse siguiendo varios criterios: Según sea su compás, su jondura, su carácter serio o festero, su origen geográfico

**Vestimenta**

El **traje de flamenca** es la indumentaria que utilizan las bailaoras de flamenco durante sus representaciones.El traje de flamenca es el elemento más característico y vistoso del flamenco. Se trata de un vestido largo y entallado que llega hasta el tobillo y se adorna con varios volantes que se colocan tanto en la falda como en las mangas. Se confecciona en alegres colores tanto en diseños lisos como estampados, siendo los más típicos los trajes de lunares. El traje se lleva tradicionalmente con el pelo recogido en un moño y se complementa con un mantón que se apoya sobre los hombros.

El traje inicialmente utilizado por las mujeres de etnia gitana se ha popularizado como traje típico andaluz y es el empleado para acudir a las ferias que se celebran en muchas localidades de Andalucía y, particularmente, en la Feria de Abril de Sevilla, donde su vestido se considera imprescindible y es masivamente utilizado, componiendo una estampa típica en la que, literalmente, miles de trajes de flamenca pueden ser vistos en las calles del *Real de la Feria*, nombre con el que se conoce el recinto en el que se celebra la Feria.

## *Influencia de la música en la sociedad actual*

· **Rythm&Blues:** el R&B era la forma de criticar el racismo de parte de la raza blanca hacia la negra. Hoy en día, esta música ha tomado un sentido más superficial, donde hablan de lujos y abundancias. Las cantantes de R&B no tienen nada que ver con las antiguas, ya que ahora son iconos mundiales de belleza, lo cual atrae a la raza blanca a escuchar su música.

Esto también ha influido, en que la raza blanca adopte cada vez más elementos de la cultura negra, como son los peinados trenzados al casco y ropa típica de barrios marginales como el Bronx.

Esta música ha tenido un gran peso entre las dos razas, y ha hecho que grupos de este género, como Destiny's Child, sea el grupo femenino más exitoso del mundo.

· **Reggae:** las personas que suelen escuchar reggae son procedentes de Jamaica y tienen un peculiar estilo de vida, imitado por todos los seguidores de este género. Bob Marley, que era perteneciente a la religión rastafari, quien nos hizo asociar la imagen y forma de vida de esta ideología con la música reggae. Los seguidores de reggae (sobre todo jamaicanos) tienen una imagen generalmente de pelo largo y con rastas; ropa asemejada a la caribeña y la utilización constante del símbolo de la marihuana.

Actualmente, el reggae es conocido entre los adolescentes por el subgénero Dancehall, que se asemeja al hip hop y ofrecen bailes atractivos para su público.

· **Hip hop:** tiene una gran influencia en nuestra sociedad, ya que es un estilo con gran atractivo para los adolescentes. El hip hop tiene seguidores en masa (tanto la raza negra como la blanca) debido a su cultura y forma de vida. A los adolescentes les atrae la violencia que traen consigo las canciones que hablan de cómo es la vida de un ghetto, además de los temas filosóficos y sentimentales. Admiran la rebeldía de los raperos al desafiar la ley y criticar la política. La gente que vive en barrios marginales admiran las vidas de lujos y excesos que tienen los raperos que un día salieron del mismo que ellos, los cual les hace pensar que ellos son capaces también.

Otro atrayente es la expresión gráfica sobre el moviliario urbano, conocido como graffiti. Una multitud bastante prominente se siente atraída por el break-dance aunque no muestran afán por el resto de la cultura hip-hop. La ropa

· **Reggaetón:** El reggaetón es en España el estilo más frecuente entre los adolescentes de hoy en día. Esta música suele ser la que ocupa mayor parte en las listas de reproducción de discotecas y pubs. Las letra suelen hablar sobre sexo y amor. Los adolescentes bailan este género con un baile denominado perreo, que en realidad es un desate de hormonas, en el que es frecuente el roce entre dos cuerpos de distinto sexo (en discotecas heterosexuales). No siguen ninguna estética en particular.

· **Rock:** el rock realmente tiene una pequeña repercusión, ya que los que de verdad triunfan son sus subgéneros, los cuales tienen una forma de vida y de vestir peculiar:

- El punk y el heavy son dos movimientos rebeldes que promueven la libertad de derechos y la

desaparición de clases sociales. Su cuna es la clase obrera e incluso la clase baja. Las corrientes filosóficas de estos subgéneros hace que tengan un cierto embellecimiento para la gente, ya que a simple vista, un punk o un metalero parecen “macarras” que van sin rumbo por el mundo.

Los adolescentes son distintos unos de otro, pero al fin y al cabo todos coinciden en querer ser diferentes. Este deseo de diferencia se calma con estos estilos, los cuales no tienen las pautas marcadas y le puedes dar tu toque sin ser criticado por tu sociedad.

Las repentinas llamadas de atención de jóvenes punks y heavys dan lugar a una atracción aún más grande por conocer la historia y música de estos géneros.

Aunque ahora la antigua filosofía está un poco perdida, y la música debe ser redefinida, seguirán habiendo verdaderos seguidores que se sienten de esta forma desde el fondo de sus corazones.

- Visual Kei:

**En Japón**: el Visual-kei tuvo aceptación en su época de apogeo (finales de los 80 y finales de los 90), pero verdaderamente nunca ha sido totalmente aceptado. El Visual-kei es mal visto por la gran mayoría de la sociedad japonesa, principalmente porque sienten miedo de él y porque se salen demasiado de lo común, el orden y la planificación que hay en Japón. Las personas que siguen el Visual-kei son vistos como inadaptados y más de alguna vez nos encontraremos con una cara de desaprobación al mencionar estás dos palabras. Pero no se puede esperar que a todo el mundo le guste o se sienta identificado con este modelo, ya bien lo saben otras tribus nacidas en occidente como el punk, gótico, etc que tampoco cuentan con la aprobación de la sociedad. Aun así, quien sigue el Visual-kei tiende a ser bastante educado con quienes lo rechazan.

**En el resto del mundo:** El Visual Kei es conocido fundamentalmente entre los occidentales por el mundo “otaku”. Los otakus son fanáticos del manga, del anime y de las idols japonesas en general. Un Visual Kei no estará jamás en el mismo círculo de amigos que un Otaku en Japón. En cambio, en el resto del mundo, las personas a las que les gusta el mundo del anime y el manga suelen relacionarse con todo lo procedente de Japón. Por lo tanto puedes encontrar a personas seguidoras del Visual que sean otakus y que además bailen Para-Para, que es un baile que consiste en mover los brazos siguiendo el mismo ritmo con los pies continuamente y es bailado sobre todo por las Gals, que son como aquí conoceríamos a los pijos. Con este ejemplo se deja claro el mix de elementos de la cultura japonesa que hacemos.

· **Pop:** es la música más comercial que hay actualmente. Sus letras hablan de sentimiento

habitualmente, no siguen ninguna ideología, y no tienen ninguna vestimenta particular.
El pop es considerado por muchos, como rock más suave y comercial.

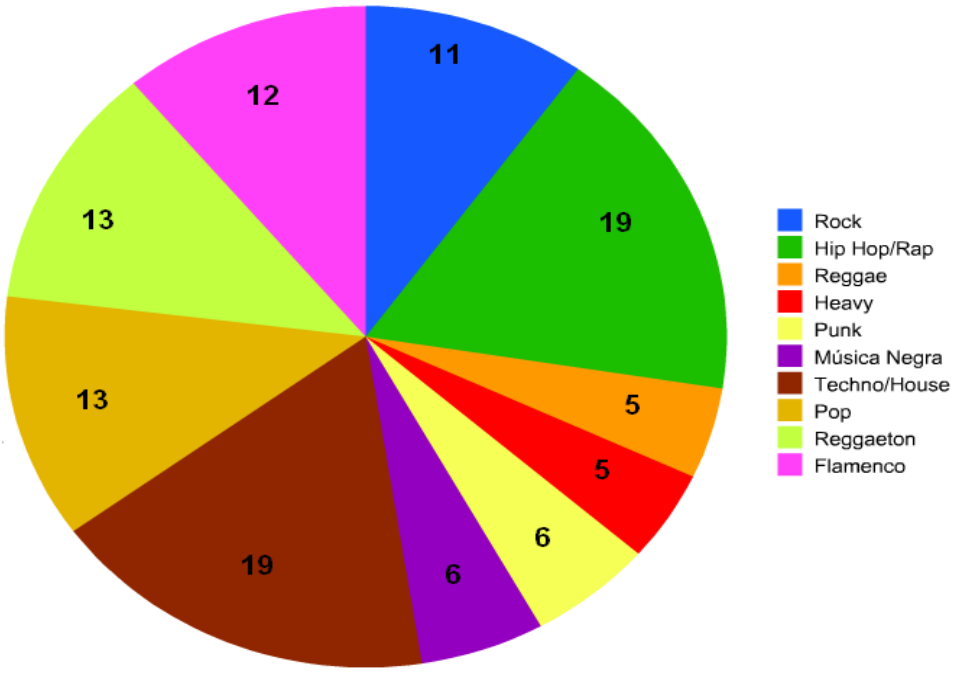
· **Electro:** el electro es otro de los estilos que gobiernan en las listas de las discotecas. Los adolescentes suelen escucharlo debido al éxtasis que esto provoca con sus ritmos rápidos. Es una música que, en cierto modo, está hecha para los jóvenes, porque un adulto se sentiría demasiado tomado por la música como para escucharla.
Además, carece de letras, por lo que las canciones no expresan ningún tipo de mensaje. Podríamos decir, que ni siquiera tienen vida, ya que son piezas compuestas tecnológicamente.

**Flamenco:** entre los adolescentes actuales el flamenco verdadero se ha casi perdido. La fusión que tiene con el pop, llamado flamenco-pop, es lo más escuchado hoy en día en España. Este estilo es parte del folklore español. El hecho de que el flamenco-pop y el reggaetón sean los estilos más predominantes hace que los españoles no tengan cultura musical, además de que son muy cerrados de mentes.
Los seguidores del flamenco, consideran frikis o "raritos" a cualquiera que escuche otro género musical, como muestra de la poca cultura.

## Conclusión

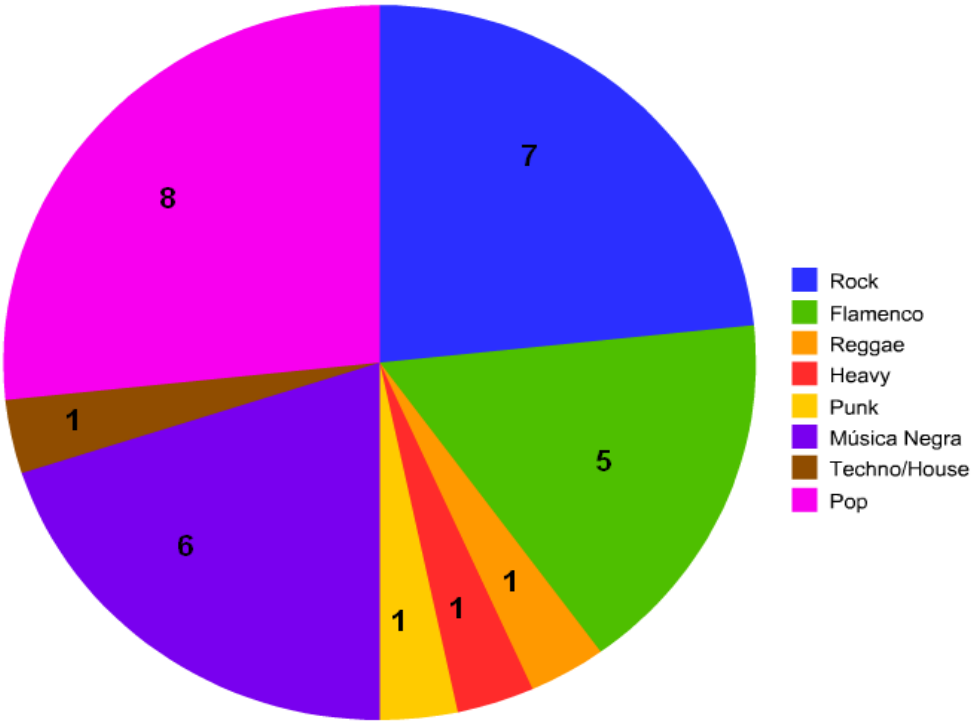
Por último, como conclusión a nuestro trabajo, hemos hecho una pequeña encuesta entre los alumnos y profesores del IES Fuenteluna (los cuales han escogido dos géneros de media), para así demostrar qué música predomina en nuestro instituto, tanto como en nuestro pueblo, ciudad o incluso país.
Como podemos observar en la gráfica, la cultura musical de los adolescentes es escasa, ya sea debido a los "pocos" años de vida o al cierre de mente. Sin embargo, haber vivido en otra época le sirve a los adultos para conocer un poco mejor la historia de la música, y seguir escuchando aún a día de hoy la música de antaño.
También es cierto, que la mayoría de adultos vivió los grandes cambios y las metamorfosis de las distintas músicas de las que hemos hablado arriba.

## ¿Qué música escuchan los alumnos del IES Fuenteluna?




50 votantes.

## ¿Qué música escuchan los profesores del IES Fuenteluna?




15 votantes.

***Bibliografía:***

es.wikipedia.

answer.yahoo.es

totalmetallica.com

blogspot.com

enciclopedia.us.es

punk-hxc.com

jmusicuruguay.com

Documental: 7 edades del rock**.**